

狂龍國際出版

漫画学习乐园

9

构图设计与剧情表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、游素兰、乔英、
张静美、唐卡等倾情打造

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画学习乐园. 构图设计与剧情表现 / 承菱编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-115-21146-0

I. 漫… II. 承… III. 漫画—技法 (美术) IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149503号

本著作 2003 年由狂龙国际有限公司出版, 有关本著作所有权利归属于承菱。简体中文版权 2009 年经由狂龙国际有限公司正式授予人民邮电出版社。

内 容 提 要

本书是“漫画学习乐园”系列中的一本, 由台湾著名漫画家承菱编写而成。书中详细讲解了漫画作品中的构图设计和剧情表现技法, 包括直线形构图、圆形构图、三角形构图、正方形构图、对称形构图、几何形构图和融合形构图等 7 种构图方式, 根据剧情来设计漫画构成元素的技巧等内容, 共近 20 个案例。

本书内容浅显易懂, 绘画步骤细致, 并有台湾著名漫画家乔英、张静美、唐卡、游素兰等人讲解的大量范例作品, 适合漫画爱好者作为自学教材, 也适合漫画、动画、游戏、影视等专业作为培训用书。

漫画学习乐园——构图设计与剧情表现

◆ 编 著 承 菱

责任编辑 郭发明

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/16

印张: 9

字数: 170 千字

2009 年 9 月第 1 版

印数: 1—4 000 册

2009 年 9 月北京第 1 次印刷

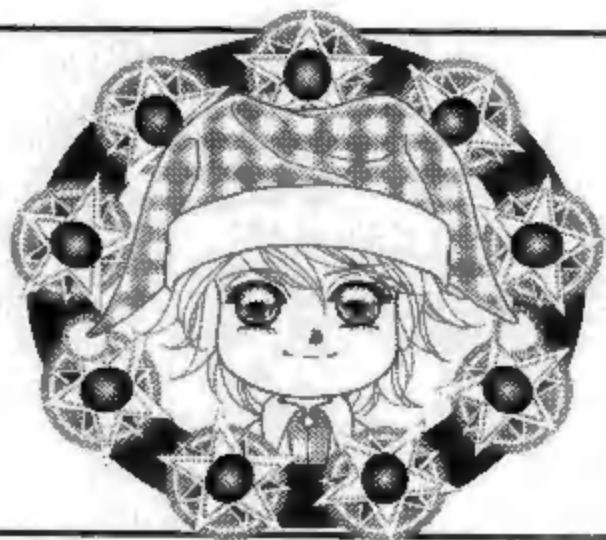
著作权合同登记号 图字: 01-2009-4698

ISBN 978-7-115-21146-0

定价: 18.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

你知道 构图设计

对漫画作品的重要性吗

每一张作品都要先有一个创作者要呈现的概念，概念出来后，再把无形的概念具体化，用笔呈现在纸上。

而这个步骤就是一张漫画最重要的生命——构图。

基本的构图方式有：
直线形构图、圆形构图、三角形构图、正方形构图、对称形构图、几何形构图，以及融合形构图。

目 录

漫画学习乐园——构图设计与剧情表现
MANHUA XUEXI LEYUAN

承菱

靡靡公主

你知道构图设计对漫画作品的重要性吗 /1

漫画构图设计示例过程

狮子座 对称形构图示范 (承菱) /3

处女座 菱形构图示范 (承菱) /18

双子座 十字形构图示范 (承菱) /52

双鱼座 N字形构图示范 (承菱) /61

漫画名家示范单元

异宝斋 三格对称式构图示范 (乔英) /37

洞庭花语 圆形构图示范 (小美) /44

单幅漫画赏析与讲解单元

承菱的漫画示例《蜜果物语》/31

唐卡的漫画示例《天使之舞》/35

素兰的漫画示例《钢铁天使》/36

承菱构图示例《蓝风之恋》/69

但无论构图的方式如何，最重要的就是能把概念完整地呈现，并让观看者了解创作者要呈现的意图，基本上就算是一张成功的漫画作品了。

接下来，就让承菱以大家都熟悉的十二星座和各式节庆日为创作题材，来示范各种不同的构图方式所呈现出来的漫画。

首先以十二星座中的每个代表星座——火象狮子座、风象双子座、土象处女座、水象双鱼座来示范。

通过对每个星座的个性倾向分析和了解，以创作出能符合代表每个星座的作品。

你知道什么是剧情式的单幅漫画吗 /71

剧情式漫画示例过程

洛神 三国时代爱情故事剧情式漫画示范 (承菱) /74

红楼梦 古装爱情文学经典剧情式漫画示范 (承菱) /88

白雪公主 德国格林童话剧情式漫画示范 (承菱) /100

波斯凤 希腊罗马神话故事剧情式漫画示范 (承菱) /116

漫画名家示范单元

异宝斋 穿越古今奇幻故事类型剧情式漫画示范 (乔英) /130

单幅扉页赏析单元

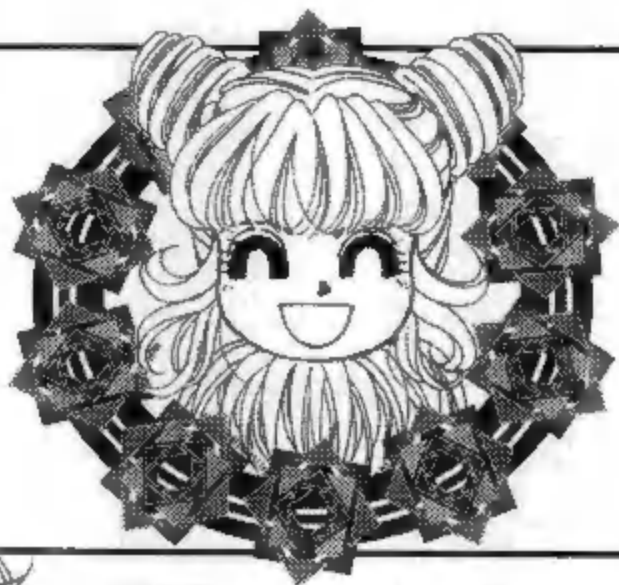
素兰的漫画示例《绿色》 /140

——火象星座中的代表人物——

狮子座

对称形构图示范(承菱)

热情有活力，充满王者风范和抢眼的魅力，作风强势极具野心，是狮子座给人的深刻印象。

通常荧光屏上很多迷人的歌星或演员，都是这个星座的最佳典范人物喔！

像西洋乐坛上的性感百变天后麦当娜、台湾歌星张惠妹，都是狮子座的喔！

其实承菱的朋友，也有不少是狮子座的呢。

我觉得和狮子座的朋友交往是很愉快的，因为他们乐观自信的想法和对生活的积极态度，都是值得学习的地方哟。

所以创作这张狮子座漫画，基本的构想是，主角的穿着性感冷艳，但又极具狮子般的野性魅力，前卫又大胆的女王造型。

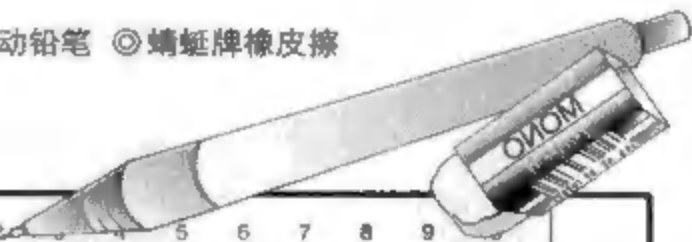
狮子座的特质就是拥有贵族般的高傲和自信，并且勇于挑战，尝试新鲜的事物，所以一定得把这些特质明显地呈现出来喔！

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔 ◎ 蜻蜓牌橡皮擦

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接着把细部完整地画出来，主角有一头卷曲的大蓬蓬头，营造出像狮子一样的大鬃毛，头顶上的皇冠戴歪，长裙和披风往上飘扬起来，都是为了营造出主角的前卫和大胆狂野的风格。

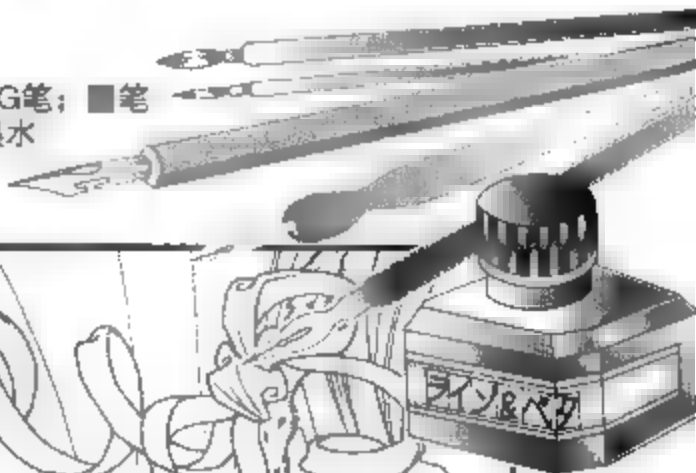
并在画面的上下角落，画上蝴蝶结，营造出整张画面的对称和设计感来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎蘸水笔：D笔；G笔；■笔
◎漫画专用快干墨水
◎毛笔

3

草图完成后，开始描墨线的步骤，并把主角的头发涂黑，平衡整张画面，

衣服的蕾丝花边要仔细地呈现，长靴的鞋带得注意交叉线的画法。

◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎漫画专用快干墨水
◎代针笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

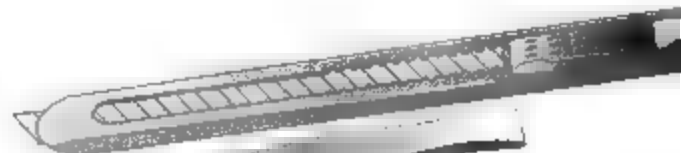
为了平衡整张画面的色泽感，并且营造华丽的视觉效果，所以画上一些飘落的黑色花瓣

注意花瓣的大小，营造出整张画面的前后感和景深感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸

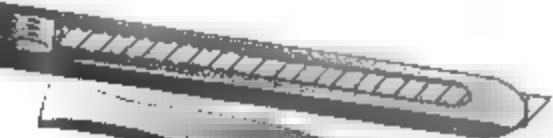

5

墨线部分完成后，接着处理背景幕帘的部分，用平网做出方格状的花纹。之所以选择方格状的花纹效果，

是因为它不至于喧宾夺主抢走主角的存在感，而且若选用太繁复的花纹，会让整张画面太花俏，不适合狮子座王者般的富贵气质。

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压图笔
- ◎渐变网点纸

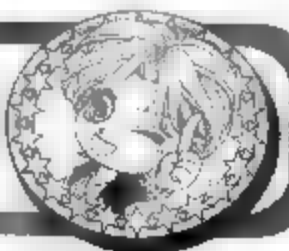

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

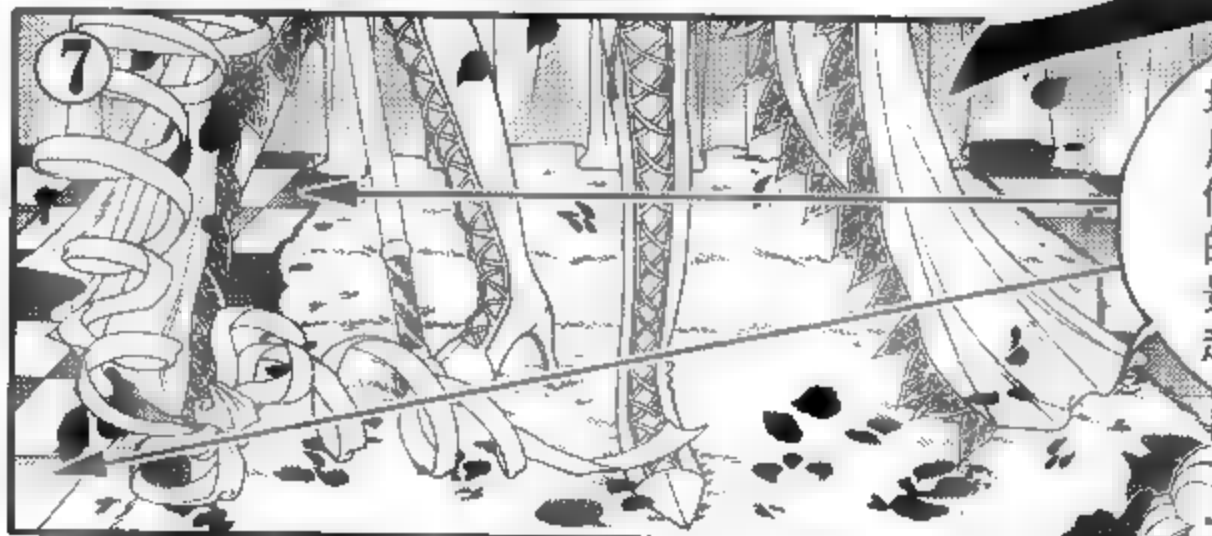

用渐变网点把背景
的幕帘和主角的前
后感做出来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎渐变网点纸
- ◎平网网点纸

也，间背配
砖点相和搭
石的网白帘
板的变黑感
地渐出的幕
用做的景起
起来。

把主角的立体
感用颜色较深
的平网做出阴
影的效果。

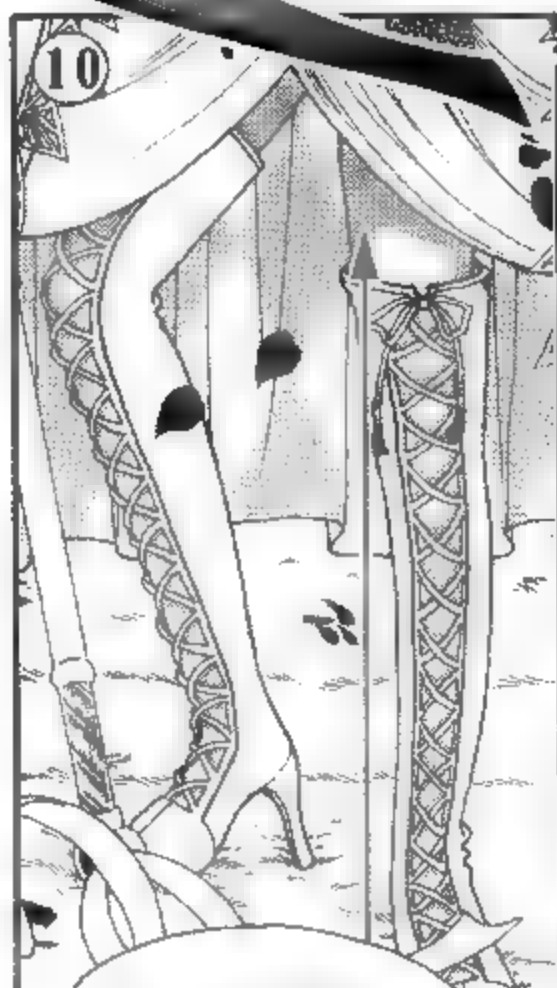
再用美工刀刮网的技术，把阴影的效果做出柔和的变化。

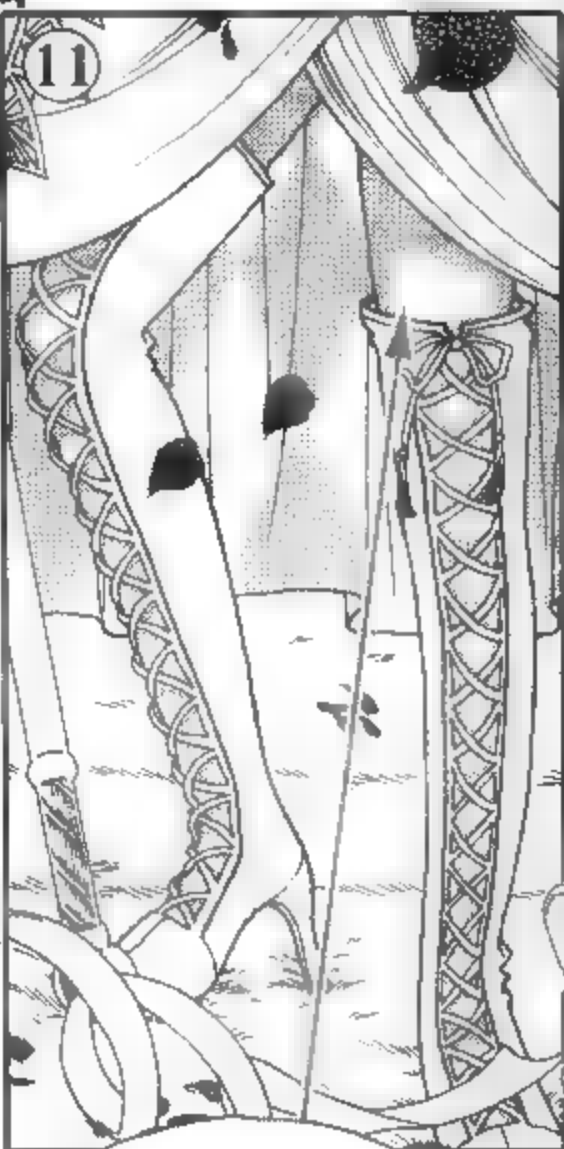
◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

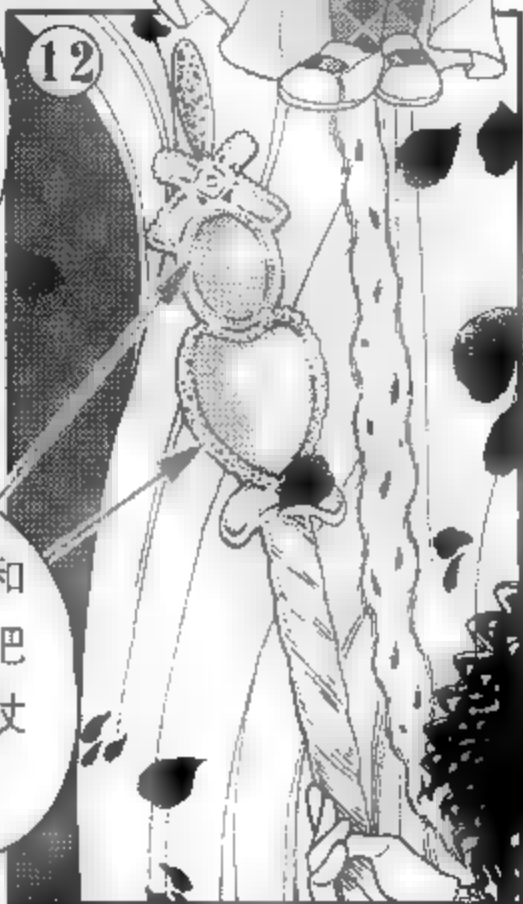

主角腿部的阴影使用颜色较深的平网做出立体感。

同样再用美工刀刮网的技法，把阴影的效果做出柔和的变化。

表达方法不定，人没入种、能漫画。影方：个时的、试定的。得呈现：者有另多、自己。小心的呈现，是风格。你。公主最好用网，而非看定，而感是风多。于。立体的，美感反的、属。人物，使用这，而美立，特画。现是过的的有物，独多找画。

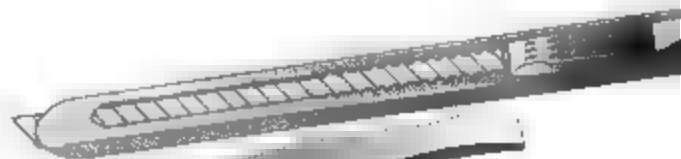
同样使用平网和刮网的技法，把主角手握的权杖做出立体感来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎渐变网点纸

13

主角的立体感处理好后，接着进行衣服阴影和质感呈现的步骤。使用渐变网点，将长裙的前后和阴影感呈现出来。

14

使用美工刀刮网的技法，把长裙最外围的部分做出亮面。

◎美工刀或笔刀
 ◎压网笔
 ◎平网网点纸
 ◎渐变网点纸

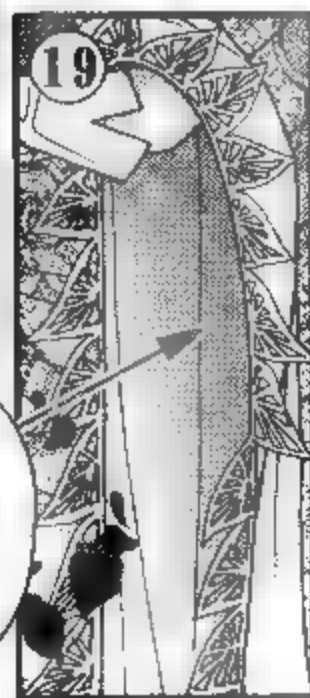
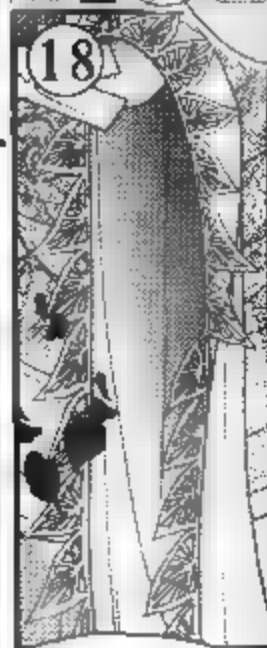
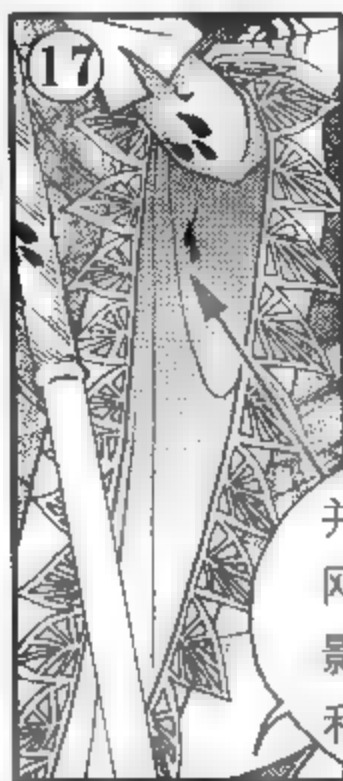
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

用花纹网整个粘贴覆盖于飘扬的长裙上，做出华丽的质感并衬托出女王的贵气。

主角手部衣服的长袖用渐变网做出阴影的效果，

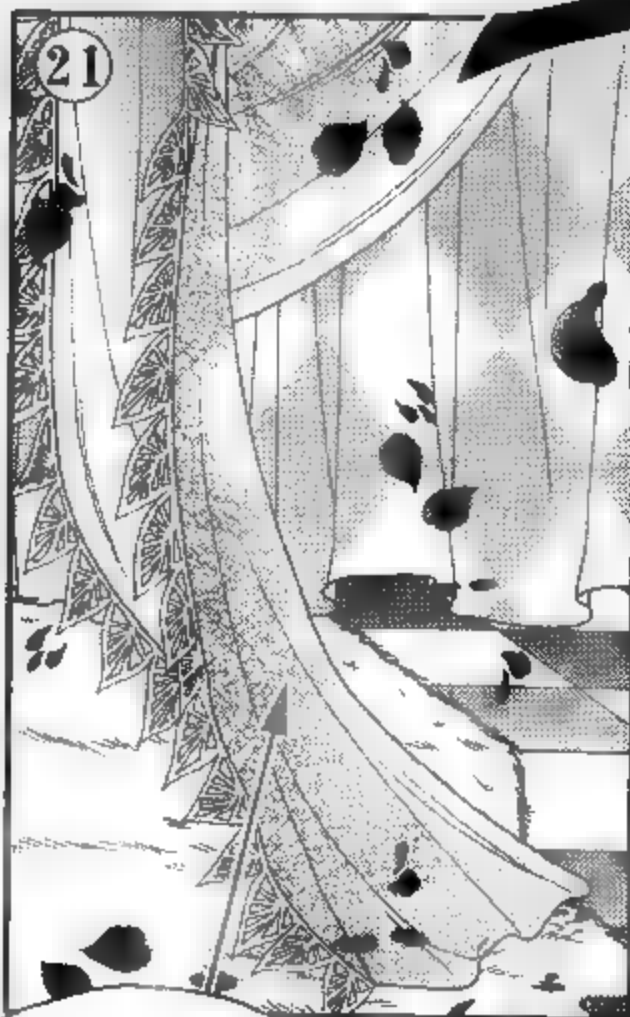
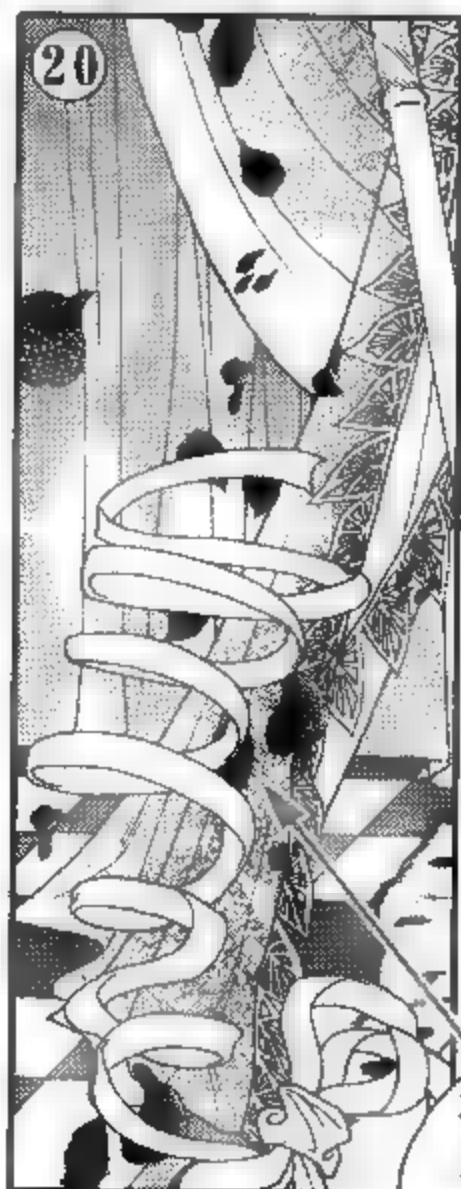
并使用美工刀刮网的技法，把阴影的效果做出柔和的变化。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

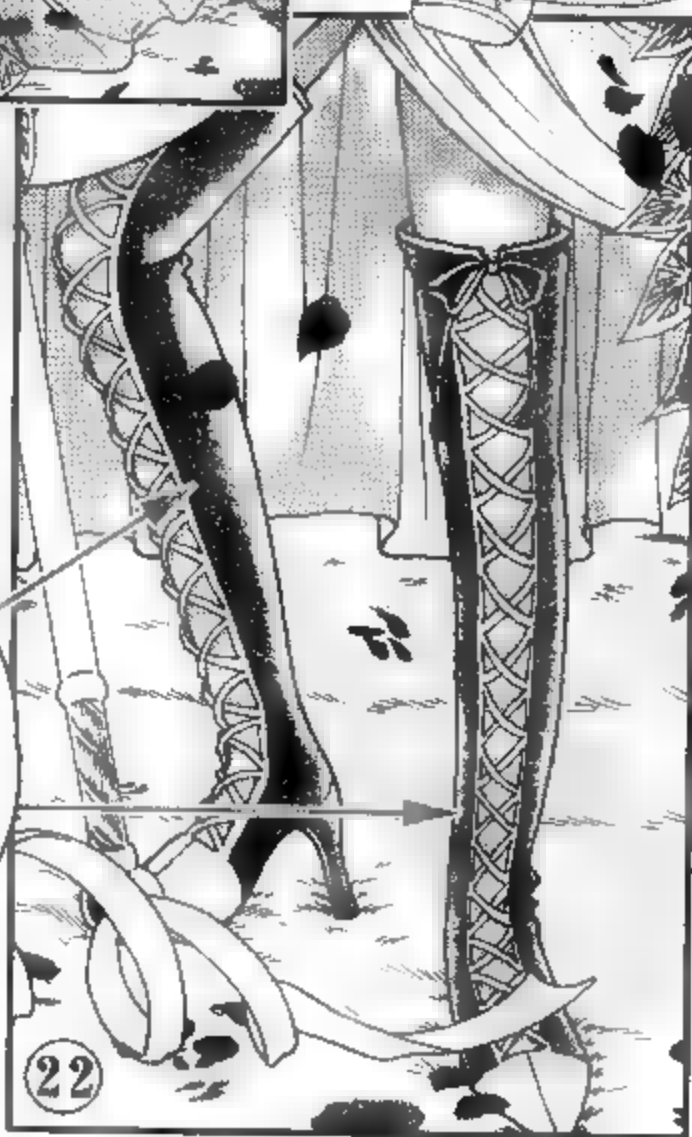
- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎花纹网点纸
- ◎渐变沙木网点纸

衣服手部的长袖
别忘了也要贴上
和长裙一样的花
纹网点。

主角所穿的长
靴做出皮革类
的质感，也可
平衡一下整张
画面的色泽。

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎毛笔※白色广告颜料
- ◎喷枪

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

女王所披的披风贴上有豹纹图样的花纹网，衬托出女王的野性美和傲气。

最后在整张画面的四周，点上一些大小不一的白圆点，营造晶莹华美的视觉效果，我们的如狮般狂野前卫的时尚女王漫画就完成啰！

承菱的漫画示例

完成图 《狮子座》

——土象星座中的代表人物——

处女座

菱形构图示范（承菱）

追求完美、永不气馁、脚踏实地、事事谨慎小心，是处女星座的最大特色。根据希腊神话星座的记载，

处女座是从春季夏季间出现在稍微偏南天空上的一个星座。而她的符号正象征着纯洁处女的头发。

守护星为“水星”，守护神为正义女神“阿斯多蕾亚”与农神“蕾美德尔”。

处女座的人，也正是人如其名，具有纯洁、洁癖及正义感。神经也比较敏感，一些小事也能考虑得很周到。

承菱的妈妈就是这个星座的，所以对于这个星座的特点分析和说法非常地了解和认同。

具有善于领会和容易感动的性情，仁慈怜悯，敏感而保守，有多愁善感、忧郁的倾向。富于灵感及活泼的直觉而能了解别人的个性和动机，

为人谦虚，不和他
人竞争，外观好似
消极，其实是决心
坚定而脚踏实地的
作风。所以创作这
张处女座的漫画，
一定得把这些明显
的特质表现出来，

和前一张狮子座漫画
中的主角前卫大胆的
个性完全相反，

处女座的人是保守、
敏感、沉静的，所
以，就以一个面带腼
腆微笑、仪容端庄的
少女，来构成这张土
象处女座作品。

并在画面中加上蝴蝶
结，增加整张作品的
设计感。飞扬的蝴蝶
四处舞动着，增加美
丽和梦幻、纯真的感
觉，暗示主角处女座的
追求完美的人格特
质。

把菱形简略画出后，再把正中央的主角画出来，

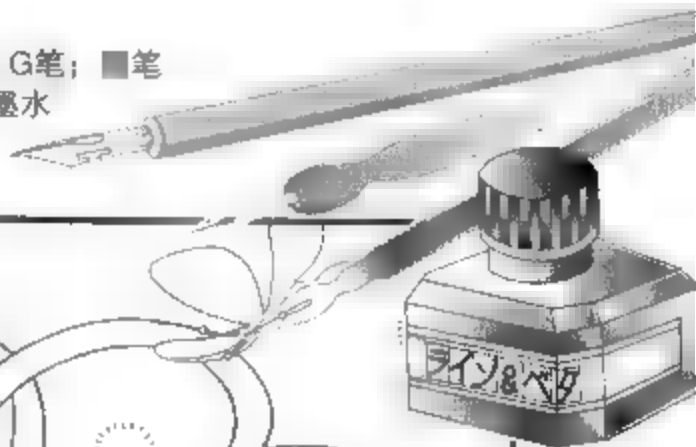
细部完成后，把蝴蝶结排列成菱形的样子，并画上一些飞舞的蝴蝶增加画面的美感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 蘸水笔：D笔；G笔；■笔

◎ 漫画专用快干墨水

2

草图完成后，进
行透写台描墨线
的步骤。

除了是菱形构图，这张
漫画的重点是主角的特
写，尤其是长卷发的光
泽表现，需要多花点时
间仔细地描绘。

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

3

墨线完成后，接着用平网覆盖住整个画面，营造朦胧的线条感，并把亮面留出来。

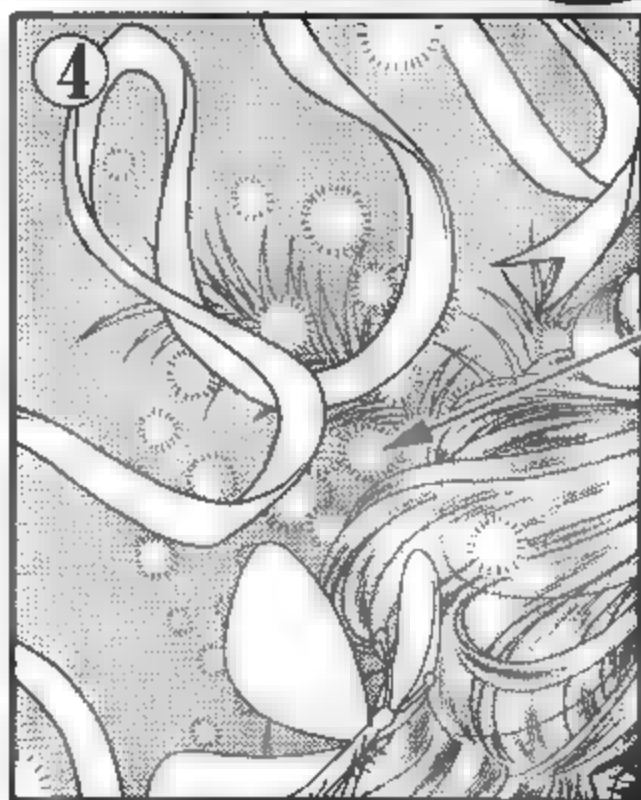
在画面边缘做些刮网的效果。

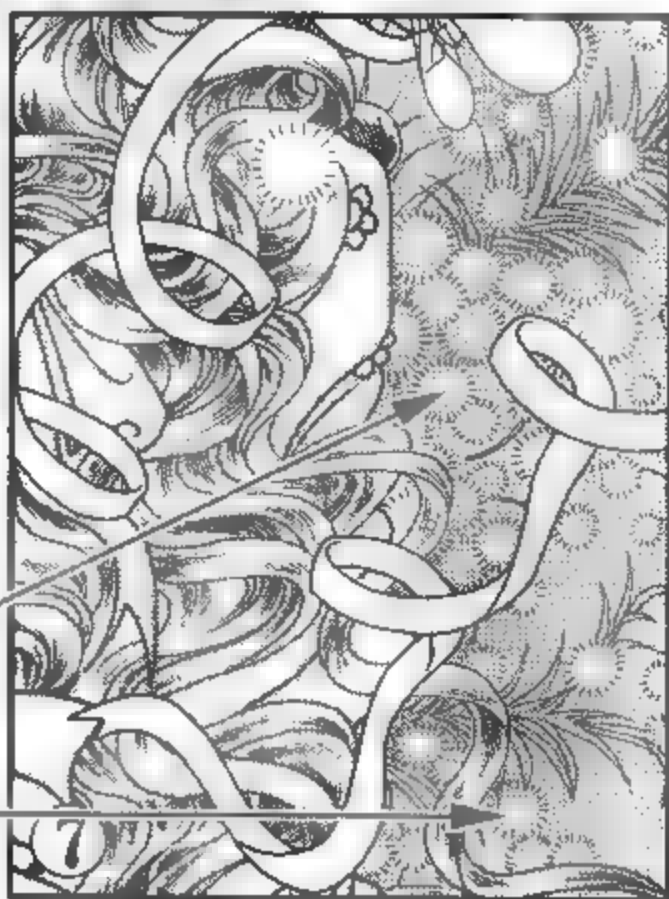
承袭的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 美工刀或笔刀
◎ 压网笔

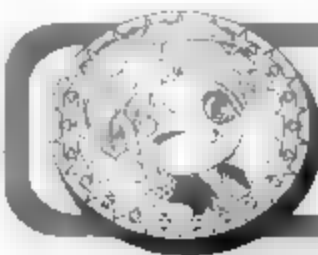
延续上一个步骤，
把背景的小圆花留白，
并做些刮网的效果。

若是还不太擅长使用
美工刀做切割留白
的步骤，也可使用
毛笔蘸取适量的
白色广告颜料，来
做留白的效果。

◎ 美工刀或笔刀
◎ 压网笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

为了加强朦胧的视觉美感，所以再覆盖上一张网线数较淡的平网。

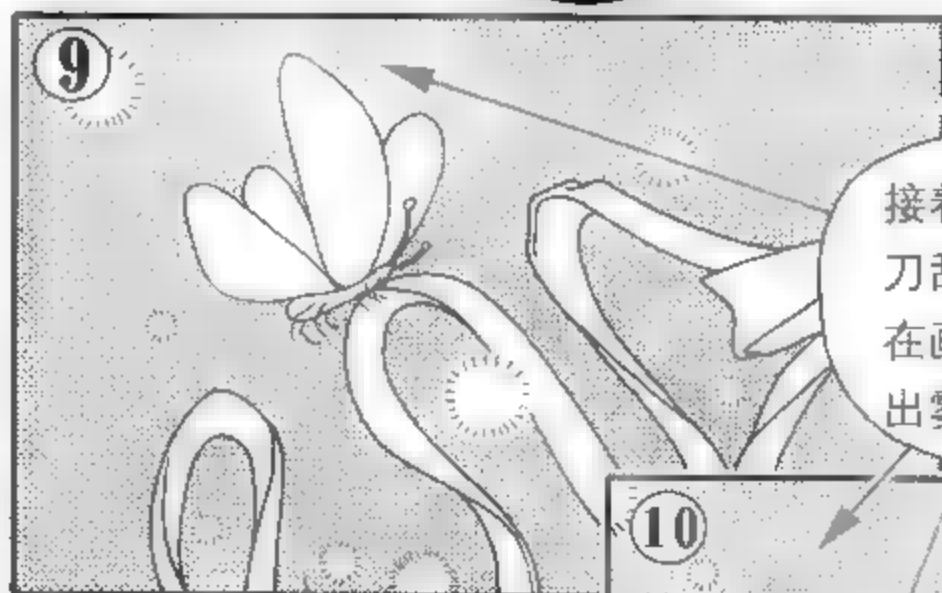
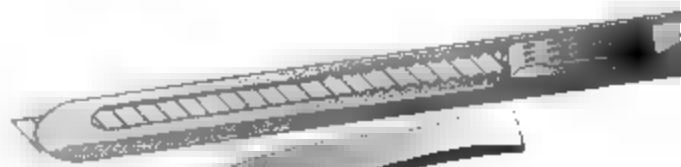

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

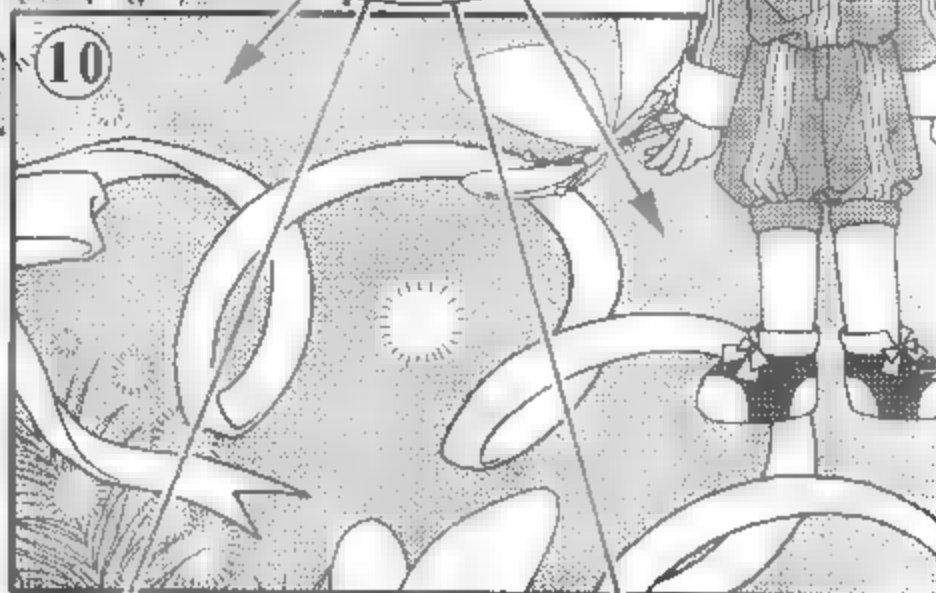

◎ 美工刀或笔刀

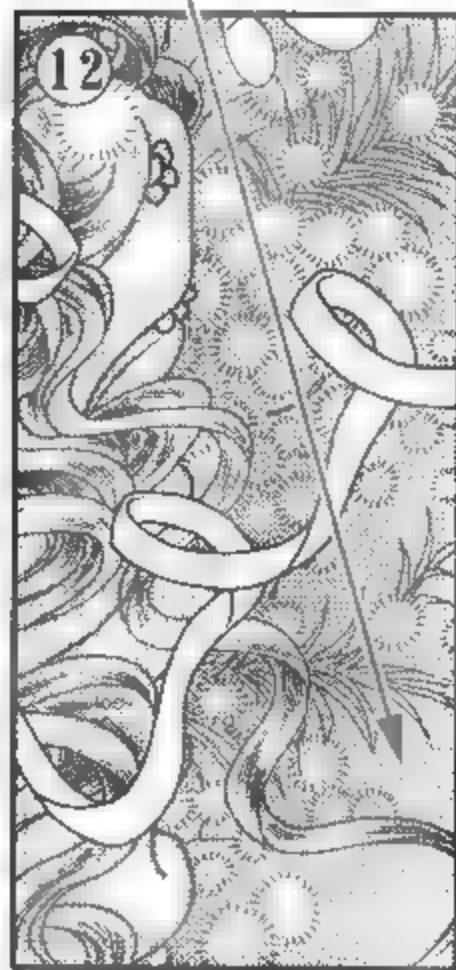
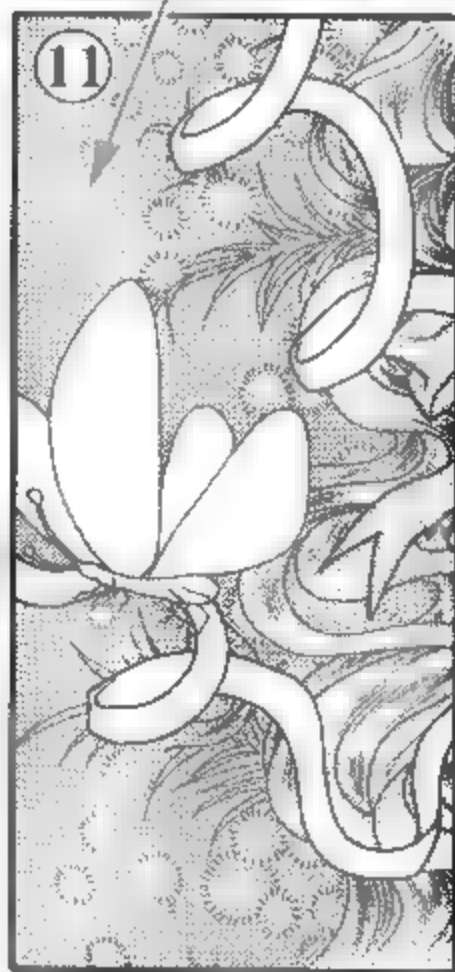
◎ 压网笔

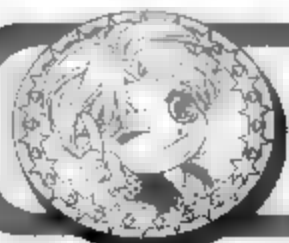
接着再用美工刀刮网的技法，在画面四周做出雾状效果。

扉扉公主心得
多练习美工刀刮网的技法，因为它可以营造出很多属于你个人风格的情境效果喔！例如贴人物阴影效果时的柔和变化、雾状效果、反光效果等，等着你去开发应用哟！

- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 渐变网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

在主角头发的部分，适度地应用刮网的技法，

让主角的发丝看起来更加柔软有弹性，增加视觉美感。

14

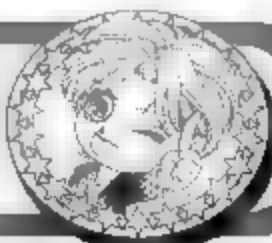

15

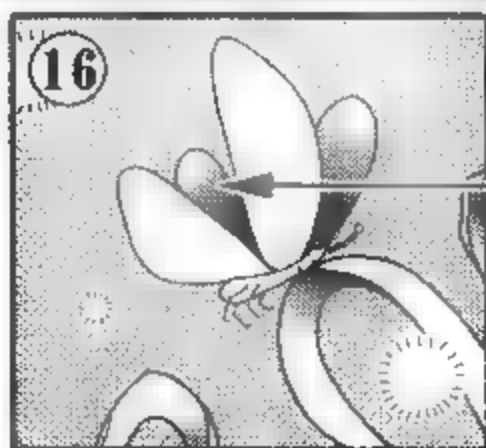
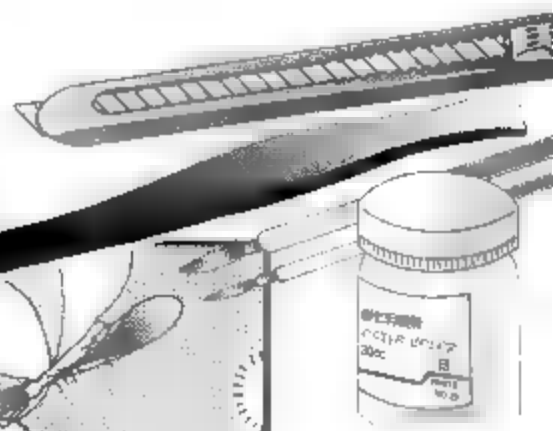
接着用渐变网来处理蝴蝶结的阴影效果，使用美工刀刮网的技法，做出自然柔和的变化。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

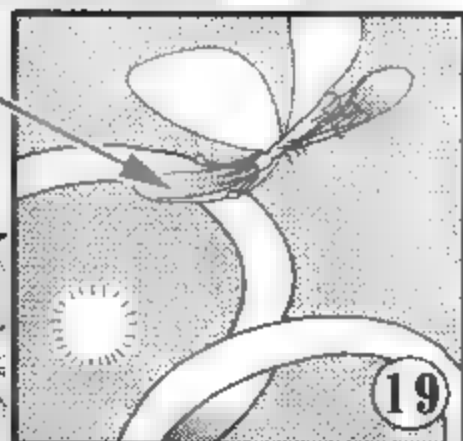
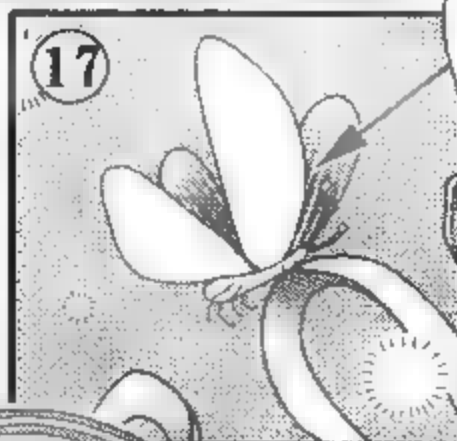
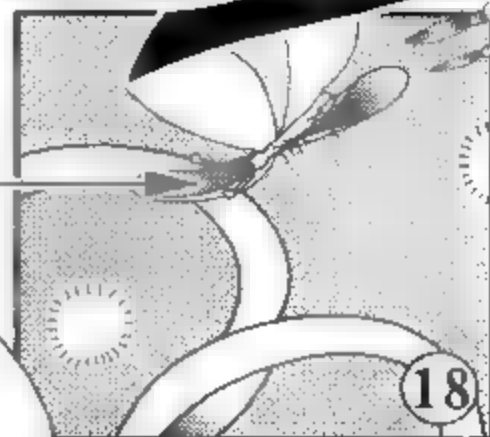

- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 渐变网点纸
- ◎ 毛笔※白色广告颜料

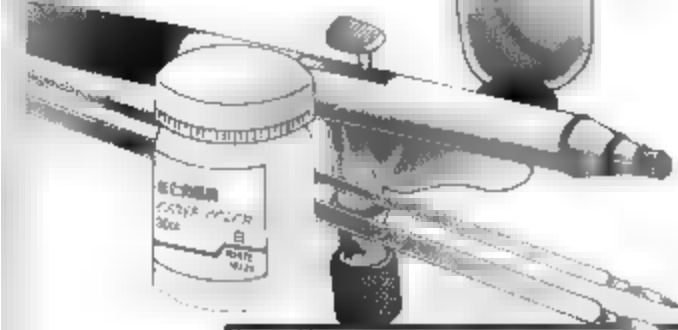
同样选用渐变网来处理蝴蝶的立体感，

并用毛笔蘸取适量的白色广告颜料，画出蝴蝶身上一条条反白的花纹。

主角身上配戴的别针也用渐变网做出珠宝饰品的质感。

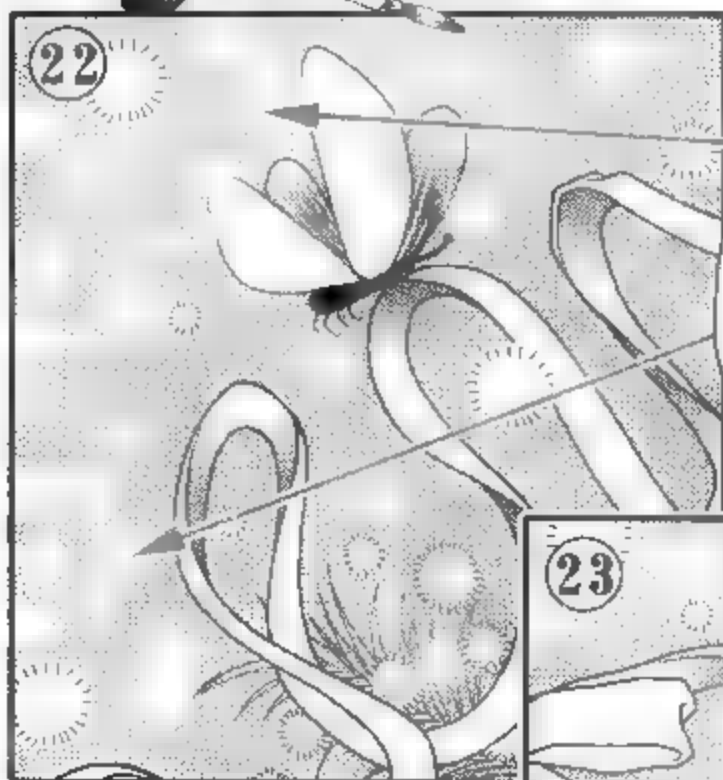

- ◎ 毛笔※白色广告颜料
- ◎ 喷枪

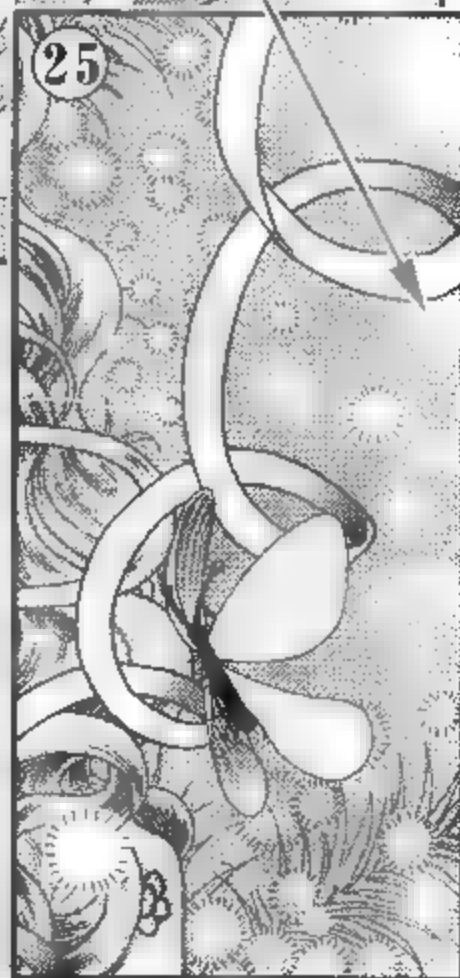
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

用喷枪装取浓淡适中的白色广告颜料，在画面四周喷上大小不一的雾状白圆点，并用毛笔做最后的修饰步骤，就完成啰！

靡靡公主小心得
使用喷枪后的保养和清洗工作非常重要，否则一组要价很贵的喷枪，是很容易坏掉的喔。最好的方式是，每次用完后马上把喷嘴的部分清洗干净、擦干，以免喷嘴生锈或是阻塞。所以要花点时间清洗喔。

承藝的漫畫示例

完成圖 (收口圖)

看完了前面的两个示范单元作品——狮子座对称形构图和处女座菱形构图，你有没有发现这两张作品有一个明显的共同点呢？

而且这个共同点，也是增加这两张漫画设计感的重要元素喔，你发现了吗？

没错，就是蝴蝶结丝带！其实蝴蝶结和丝带，是少女漫画中最常应用到的一个情境原素。

如果搭配各式各样的花朵，不仅更能增加画面的美感、梦幻、诗般的情境等，还能让画面产生精美如卡片般的设计质感喔！

这也是为何会常常应用到它的最大原因了。

接下来承菱选了几张应用到蝴蝶结和花边蕾丝的对称形构图漫画，让大家参考一下喔！

承菱的漫画示例
《蜜果物语》

承菱的漫画示例
《蜜果物语》

看过前面两张承菱所示范的漫画，你是不是对于设计编排一张仿如卡片般的漫画较有概念一点了呢？

所以要好好善加利用蝴蝶结和蕾丝花边，以便让漫画有设计质感的优点喔。

某家日本大网点公司出品的一张网点纸，就是各式各样美丽又可爱的花边图案网点纸，

承菱就很喜欢拿来应用在美化漫画上，推荐有兴趣的朋友不妨去找来自己应用看看喔。

接下来，我们再来继续看看其他老师所示范的其他构图方式的作品吧！

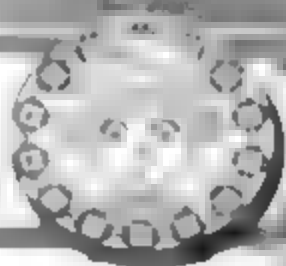
承菱的漫画示例

【素描初阶】

唐卡的漫画示例

【石 野 田 昌 弘】

素兰的漫画示例
《钢铁天使》

——神秘神奇的古董店——

异宝斋

三格对称式构图示范（乔英）

以乔英老师自创
的漫画作品——
“异宝斋”为示
范例子。

乔英老师要为我们示范
一张三格对称式构图漫
画。这张漫画是跨页的
方式，需要把两页跨页
分隔成三部分：

首先最左边，也是读
者视觉动向最先接触
到的第一个部分，放
上这部作品的串场女
主角夜莺的侧面大
特写，

最右边是这个单元
“天使祈愿卡”的男
主角的左脸特写；中
间则是放上单元女主
角的正面半身，

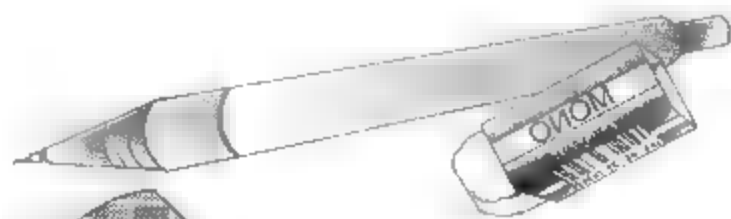
并以打开异宝斋店门
的动作，来串联起左
右两边人物在剧中的
交集。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

© 2B自动铅笔
© 蜻蜓牌橡皮擦

配合这个单元故事的剧情需要，所以才设计女主角打开店门的动作为这张作品的呈现重点。

当然古董店的门的质感很重要，需要事先收集一些古色古香或是带有中国风味的图腾资料来做设计的参考。

①

这张作品乔老师做了完美的编排示范喔！一张漫画要呈现的重点有大、中、小之分，依角色的重要性来安排。

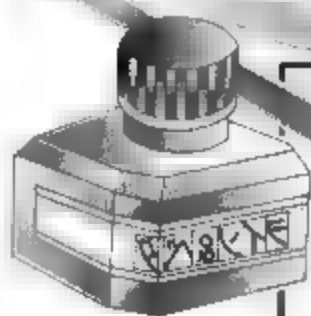
像这张漫画的大重点是一夜莺，中→文辅，小→萧悦声，这也是剧情式漫画需要注意的事项喔！

◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎漫画专用快干墨水
◎毛笔

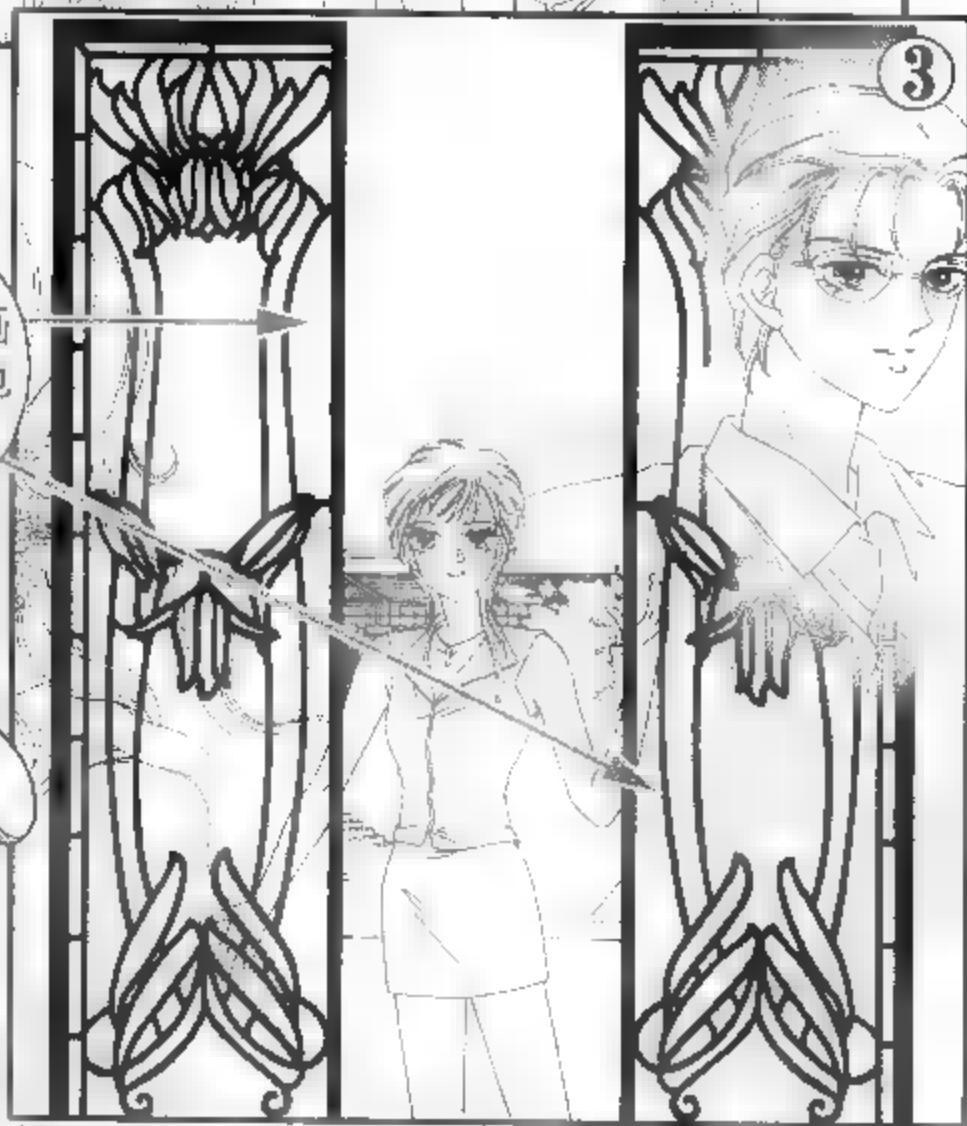

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

墨线稿完成后，
接着进行门的涂
黑步骤，平衡整
个画面的色泽。

门涂黑后，整个画
面稳定感倍增，也
增加了华丽感。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎代针笔
- ◎平网网点纸

④

美女夜莺的头发用手绘的交叉效果线增加霜状的神秘情境效果。

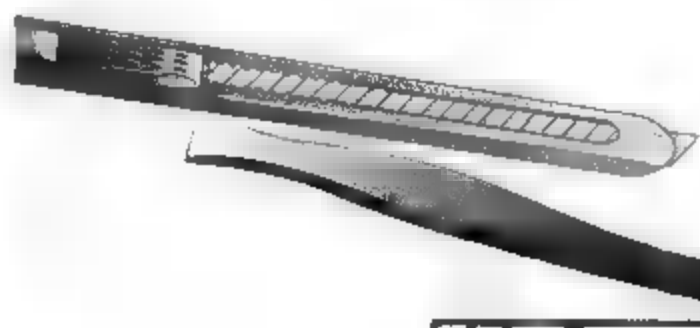

⑤

把夜莺的立体感用颜色深浅度不同的平网交叉使用，做出阴影效果。

- ◎美工刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸
- ◎特殊效果网点纸

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

依序把萧悦声、
文辅的立体感用
颜色深浅度不同
的平网交叉使用，
做出绘影效果。

最后在门的部分，
贴上特殊效果的网
点纸，增加门的毛
玻璃质感。

卷三

天使祈愿卡

*The card
of pray to angel*

异宝斋

希英

异宝斋……就是
这家奇特的店。

我希望能在这
里找到无可取
代的東西，

一个可以送给他的
无可取代的礼物——

那个带给我荣耀
和希望的人！

——华美奇幻的中国神话——

洞庭花语

圆形构图示范 (小美)

看完乔乔老师的三格对称式构图示范后，接着由小美姐为我们示范圆形构图漫画。

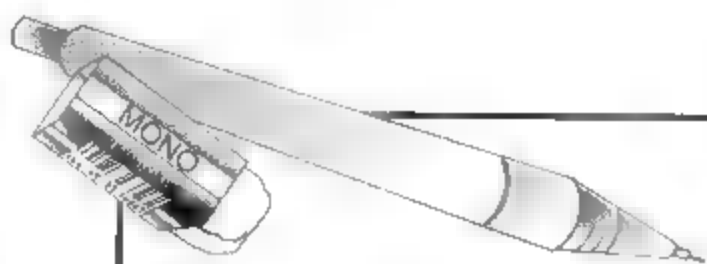
小美姐姐以洞庭花语中的女主角心雨的正面特写新娘造型，结合图腾式的情境效果作示范。

圆形构图法是最容易表现出设计美感的一种构图方式，

结合人物的正面特写或是全身式的描绘，就能做出一张设计质感、完稿程度、视觉美感度都极高的作品喔！

接着，我们就进入小美姐创作的漫画世界吧！

小美的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎ 2B自动铅笔
- ◎ 蜻蜓牌橡皮擦

在画面中上方的位置画出一个圆形，接着把心雨的新娘造型草图画上。

①

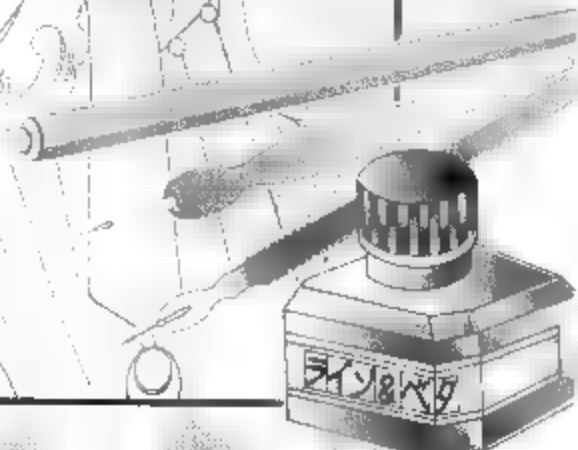
接着完成墨线稿。

②

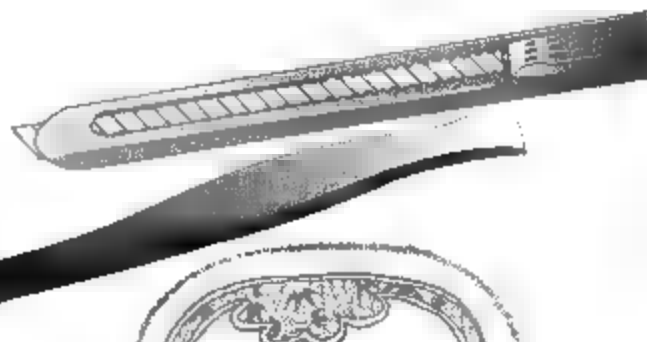
- ◎ 蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
- ◎ 漫画专用快干墨水

小美的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎ 美工刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 平网、渐变网点纸
- ◎ 沙木网点纸

3

依次把人物的立体感、阴影、衣服、新娘头冠的质感用各式网目不同的网点纸完成。

最后用沙木网效果并有蕾丝花边质感的特殊网点纸，粘贴在心雨的背后，就完成了这张漂亮又有设计感的漫画啰！

4

瑶瑶公主小心得

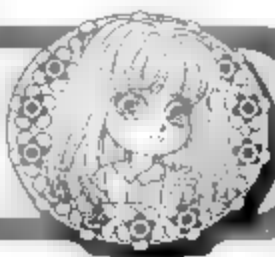
花了好几天时间努力刻苦完成一张美丽的漫画，是很有成就感的一件事；不过，若能适度而且适当地应用各种各式各种五花八门的网点纸美化作品，会让你节省更多宝贵的时间去创作数量更多的作品喔！

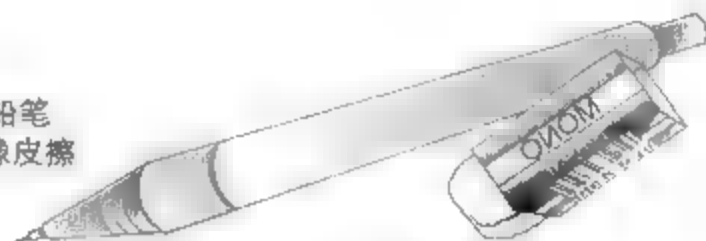

小美的漫画示例
完成图 《游庭花语》

小美的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔
◎ 蜻蜓牌橡皮擦

①

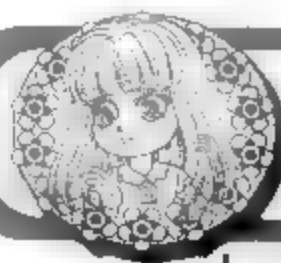
接着小美姐要继续示范一张圆形构图并带有中国花草剪纸艺术风格设计感的漫画，它是由《洞庭花语》中心雨的栾生姊妹——心焰为主角的作品。

人物草图完成后，把事先画好的带有中国剪纸艺术风格的花草图腾，利用透写台的透光方式比对位置。

②

小美的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎蘸水笔；D笔；G笔；圆笔
- ◎漫画专用快干墨水
- ◎美工刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸
- ◎渐变网点纸

接着完成
墨线稿。

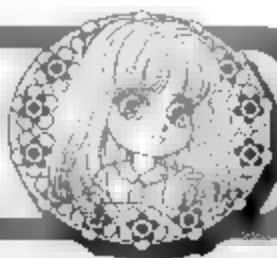
3

依次序把人物的
立体感、阴影、
衣服的质感用各
式网目不同的网
点纸完成。

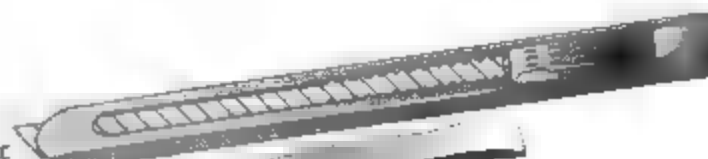
4

小美的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀
◎压网笔
◎沙木渐层网点纸

⑤

为平衡整张漫画的色泽感以及人物的存在感，所以在人物的背景部分，

花草图腾的框框内，贴上一张渐变的沙木网点纸，就完成了。

扉扉公主小心得：

构成圆形状的图腾呈现，花朵或是蝴蝶结、蕾丝花边都是很好的选择，或是充满中国风格的白描图腾、欧洲风格的巴洛克式图腾等，都需要事先或是在平常就养成收集各式资料的习惯。

小美的漫画示例

完成图《洛庭花语》

——风象星座中的代表人物——

双子座

十字形构图示范（承袭）

多才多艺、足智多谋、
反应灵敏、八面玲珑、
善于交际、懂得随机应
变、充满生命力、擅长
沟通、具有写作和语言
方面能力的天才，

就是双子座的人的
最大特质，而双子
座的符号就是表
示双胞胎的兄弟，
其守护星为“水
星”，守护神为支
配知识的“赫尔美
斯”。

双子座的人，在性格方
面的最大特质便是具有
极敏锐的观察力，富有
灵感和想象力，所以这
个星座的人中有很多作
家、新艺术的创始者、
发明家、作曲家等。

像漫画学习乐园的乔英
老师，就是最好的双子
座代笔作家之一喔！

聪明机智，有辩才，
是一个谋略家和演说
家。遇事都能妥善对
应，冷静观察，果敢
而有担当。

而且常会有一些突
发奇想的点子，有
大胆假设、小心求
证的个性。

双子座的一个性
格是脾气乖戾的
艺术家态度，另
一个性格是明朗
的社交家，

这种双重性格会使
双子座的人，生活
发生矛盾，喜欢幻
想，易满足于沉思
和白日梦。

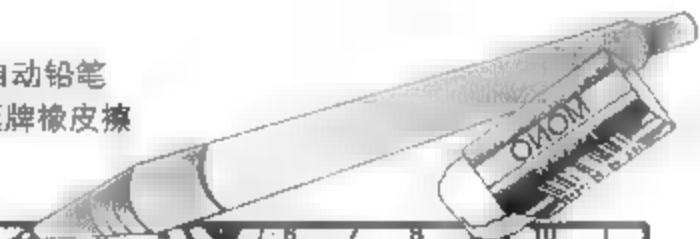
所以，在这张双子座
漫画构图中，应用镜
面反射倒影的效果，
暗喻主角的双重性格
和灵敏的观察力。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔
◎ 蜻蜓牌橡皮擦

1

把十字线在画面中央画出来，接着依照十字线的动向，将男主角的侧脸、伏于水面上的动作画出来，

并把水中倒影的另一个男主角画出来，把两人的脸部表情做出不同的变化加以区分。

◎ 蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎ 漫画专用快干墨水

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

②

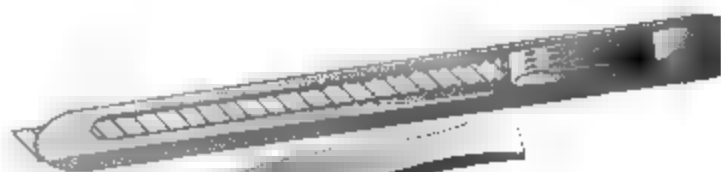
草图完成后，
进行描墨线的
步骤。

注意从水面飘浮
而上的水滴大小
的呈现，才能产
生远近感和画面
的景深感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

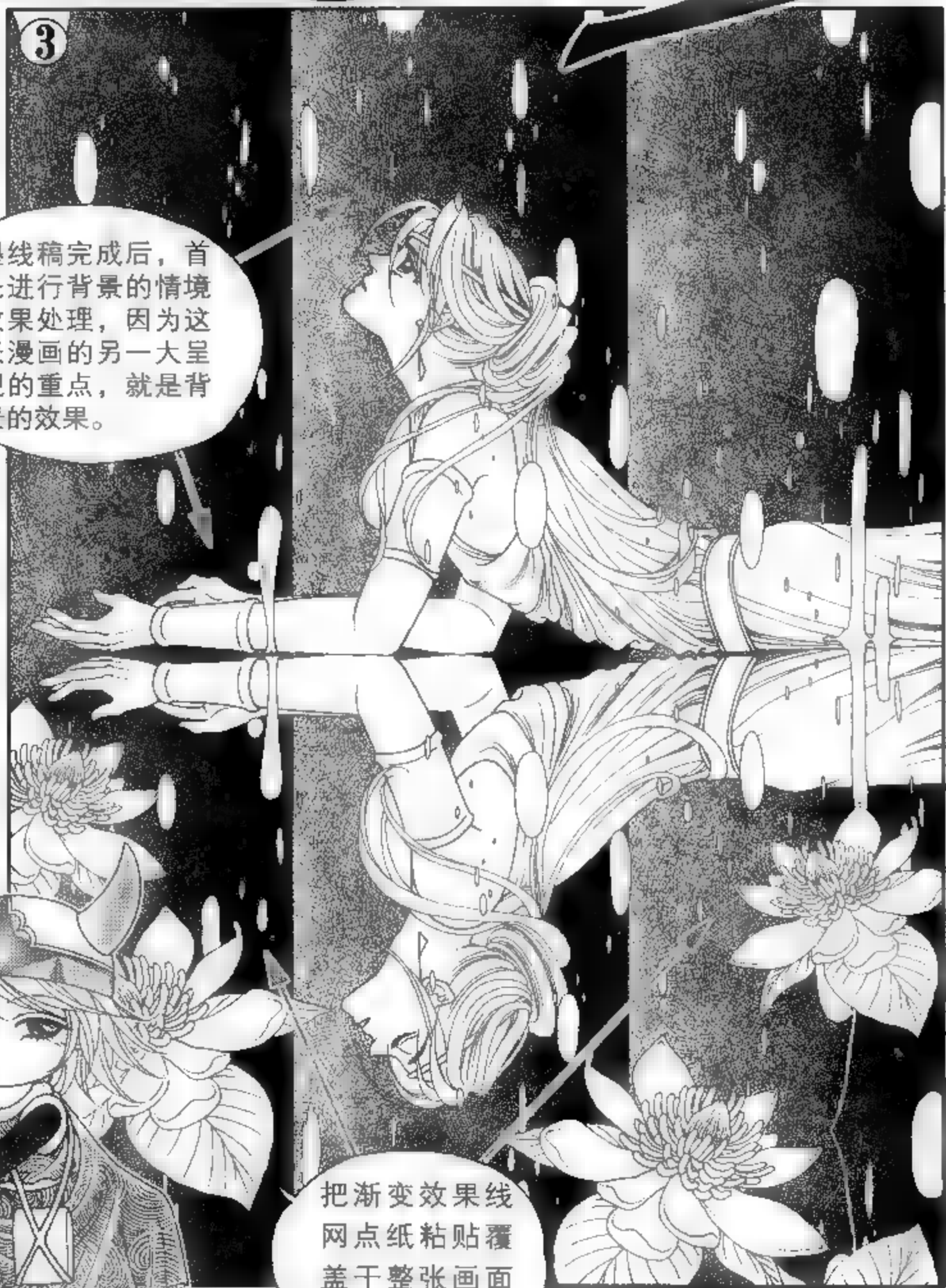
- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 效果线网点纸

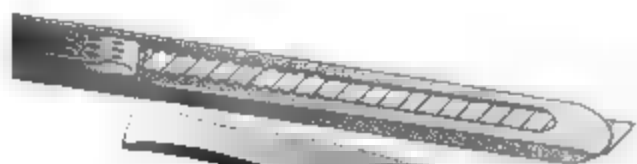

3

墨线稿完成后，首先进行背景的情境效果处理，因为这张漫画的另一大呈现的重点，就是背景的效果。

把渐变效果线
网点纸粘贴覆
盖于整张画面
的背景部分。

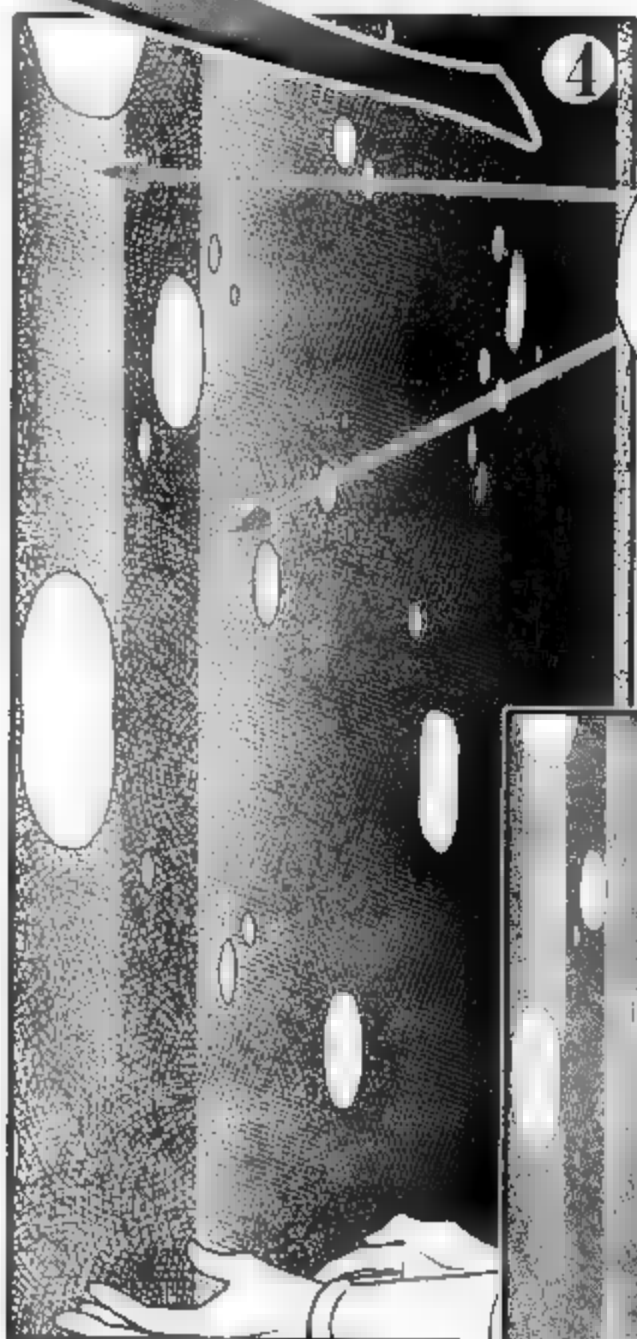

◎美工刀或笔刀
◎压网笔

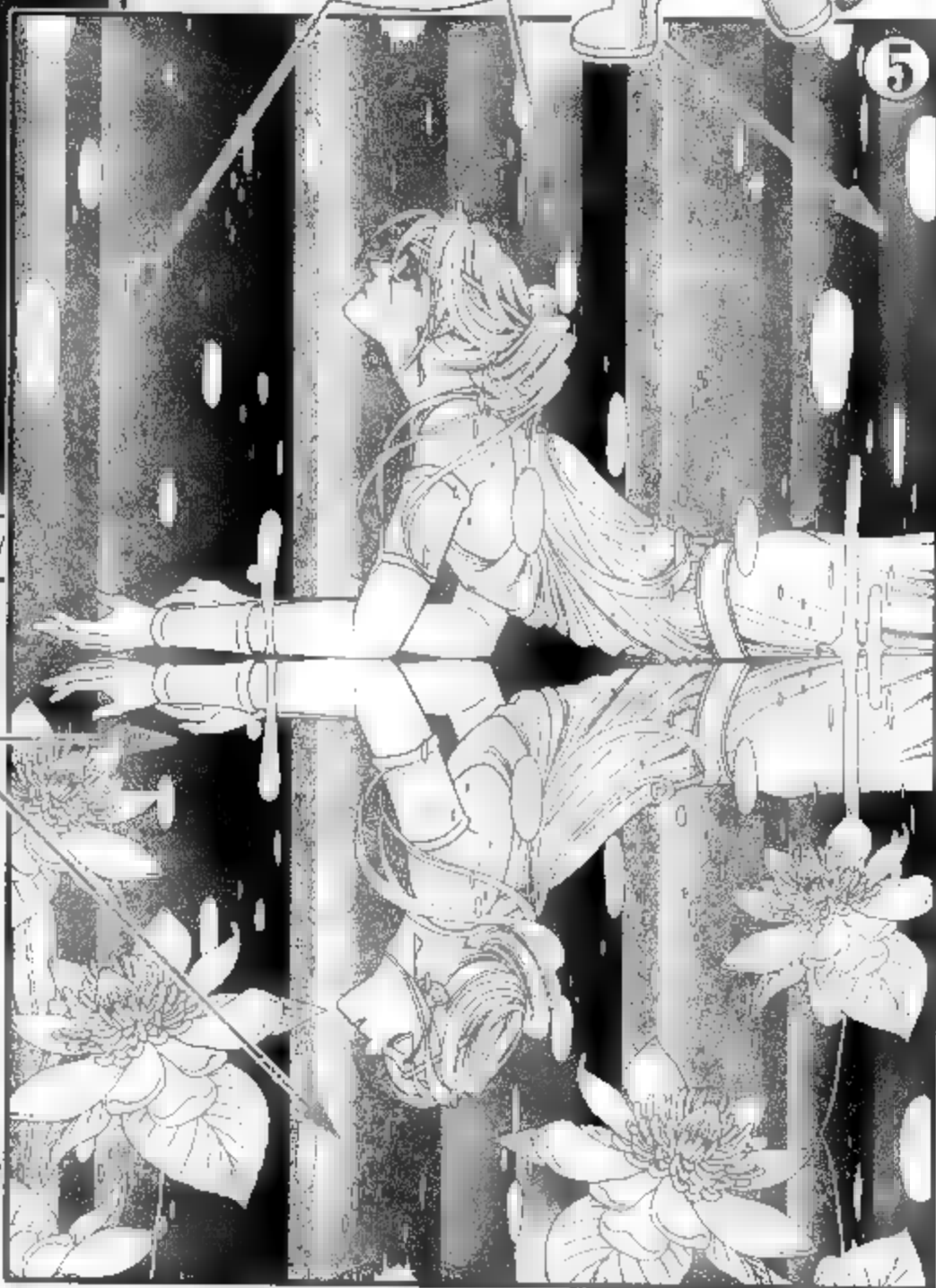

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接着进行美工刀刮网的技法，做出如镜面反射光线的效果。

在有粘贴渐变效果线网点纸的背景上，依序做出刮网的情境效果。

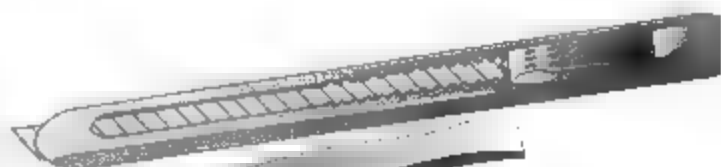
来看看背景的刮网效果全部完成的样子吧！

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 渐变网点纸

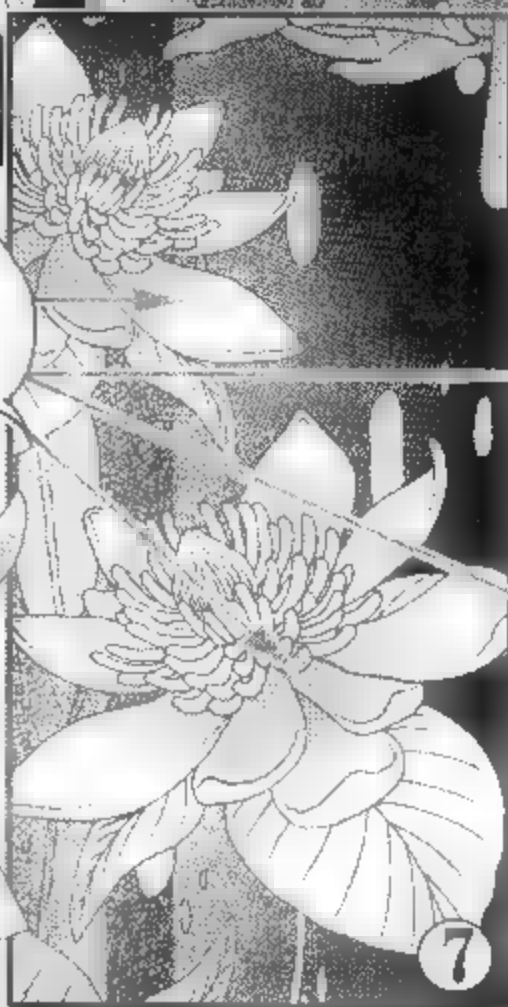

再来处理水面镜射的效果呈现，选择渐变效果网点纸，

粘贴在男主角镜射的倒影上，并呈现湖水的深度。

莲花也用渐变效果网点纸，做出自然柔和的色泽变化。

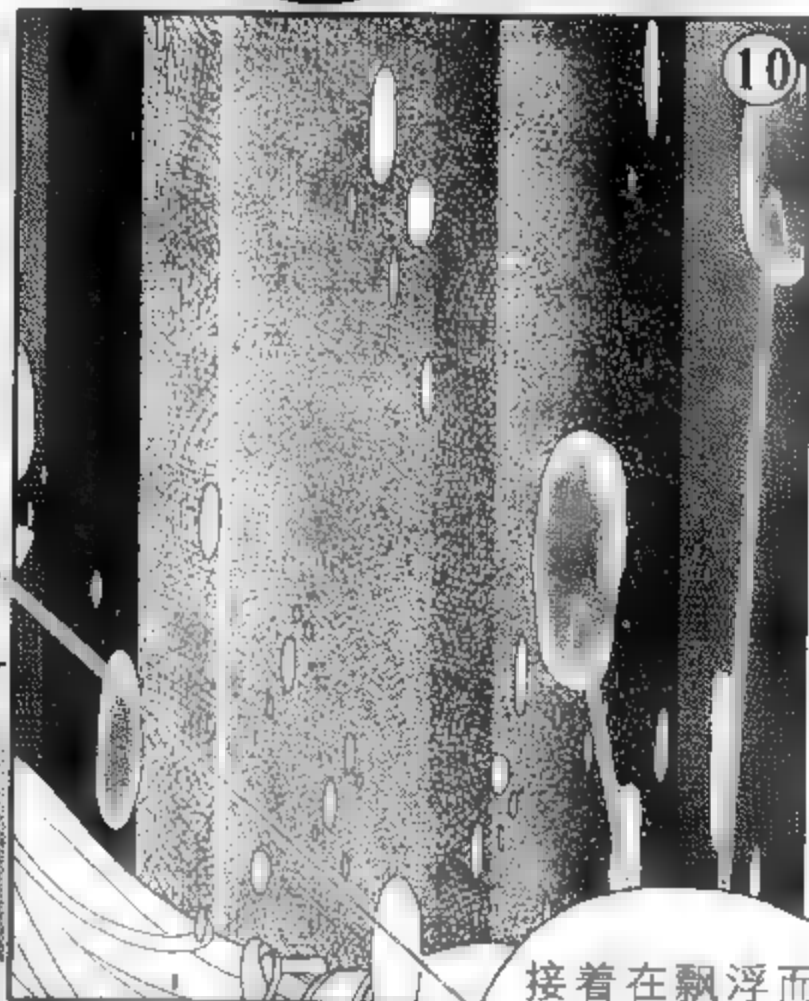
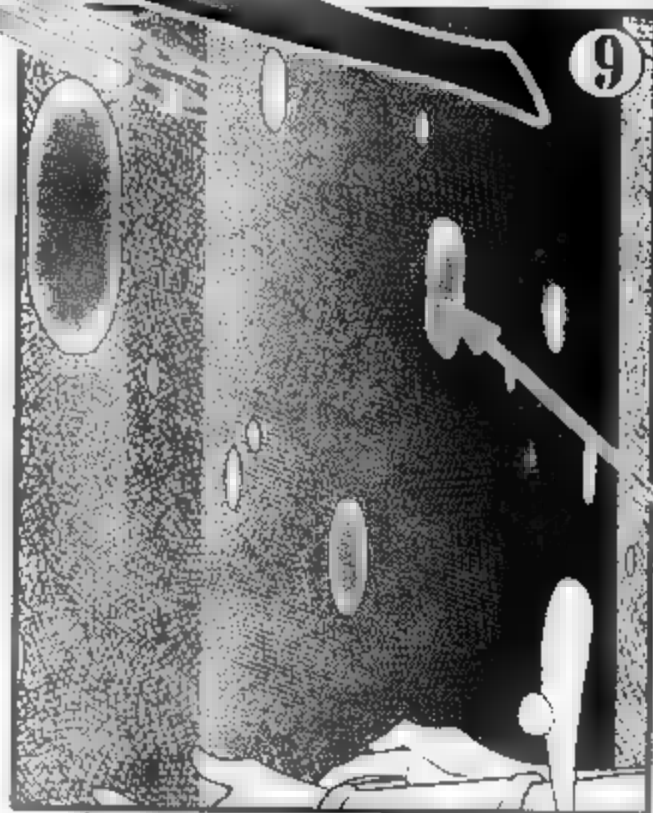

- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 毛笔※白色广告颜料

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接着在飘浮而上的水滴上，贴上渐变效果线网点纸，做出透明晶莹的效果，

最后用毛笔蘸取白色广告颜料做修饰、反白的效果，就完成啰！

承莖的漫画示例
完成图《双子座》

——水象星座中的代表人物——

双鱼座

N字形构图示范（承上）

感情丰富、心地仁慈、具有想象力、善解人意、懂得包容、温和有礼、容易信赖别人，不多疑、浪漫、天真、清纯

温柔而富于直觉、谦虚、敏感、善解人意、感情丰富、脱俗、适应力强、仁慈、富有同情心……

双鱼座是在秋天到冬天之间，出现于头顶偏东的星座，它以两条鱼的符号作为象征。双鱼座的守护星为“海王星”，守护神为“海神”。

双鱼座的人是心地温暖、感情丰富的，喜爱罗曼蒂克的气氛。对任何人都很亲切，很易投入他人的怀抱，信任他人。

才华洋溢，喜欢幻想。
依赖心强，但是也有不
够实际，幻想太多、没
有足够的危险意识、太
情绪化，

多愁善感、意志不坚
定，感情用事、粗
心、浮躁、缺乏自信
而意志薄弱、优柔寡
断、散漫等小缺点。

此星座的人富于理想主
义，但也能采取踏实的
方法。对别人深感同
情，但通常显得害羞而
态度谦逊，对自己缺乏
信心，拥有一种特别和
谐的爱情本性，且喜欢
家居生活。

也许是先天性格如此，
造就了生在这个星座的
人，大多是男的帅、女
的美，要不就是看起来
很梦幻、不食人间烟火
的仙骨样。

所以，接下来的这张
双鱼座漫画示范，就
以一位懒洋洋地躺在
床上的模样清纯可人
的少女，来创作这张
漫画。

1

首先在画面中间画出一个歪斜的大N字形，接着依序把人物的脸型、配合N字形所产生的身体动作画出来，

为符合人物的动作，所以背景设定为柔软的床铺。为增加美感和暗喻主角的双鱼座特质，所以画上一些飘浮的透明衣带，和大小不一的泡泡。

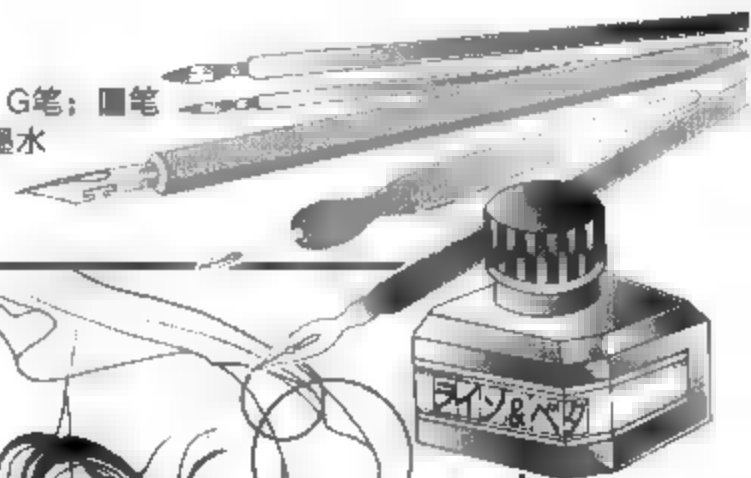
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎蘸水笔：D笔；G笔；■笔

◎漫画专用快干墨水

◎毛笔

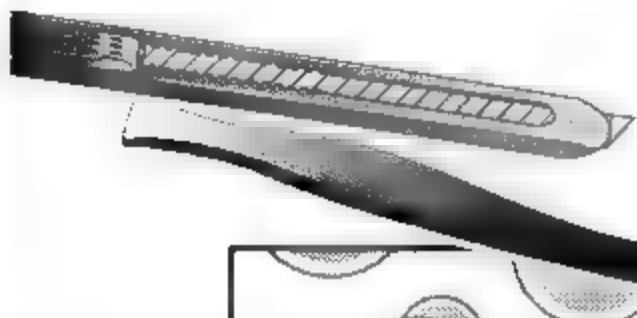

2

草图完成后，进行透写台描墨线的步骤。

依序把墨线描上，
注意人物线条、透
明衣服、衣带柔软
度的呈现。

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎渐变网点纸
- ◎平网网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

③

接着把画面四周飘浮的泡泡贴上渐变网点纸，营造晶莹剔透的水泡感觉。

④

人物的立体感用平网网点做出阴影效果，部分头发也用平网做出前后感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸

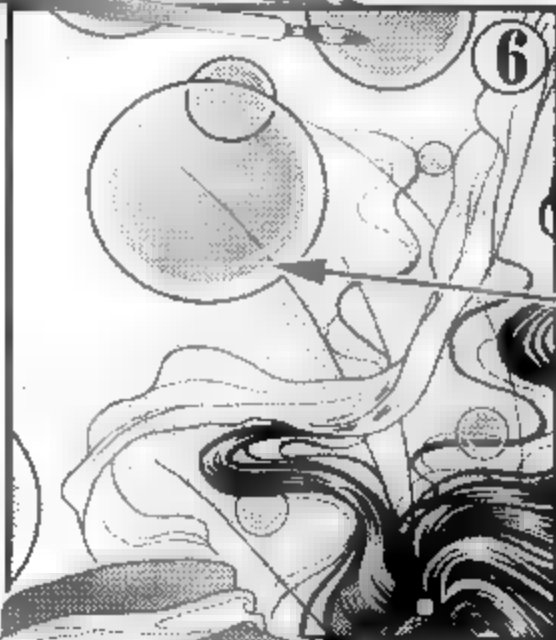
继续用颜色较淡、
网线数较少的平网
网点纸覆盖于整个
画面，

并用美工刀刮
网的技法，做
出朦胧柔和的
视觉效果。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

6

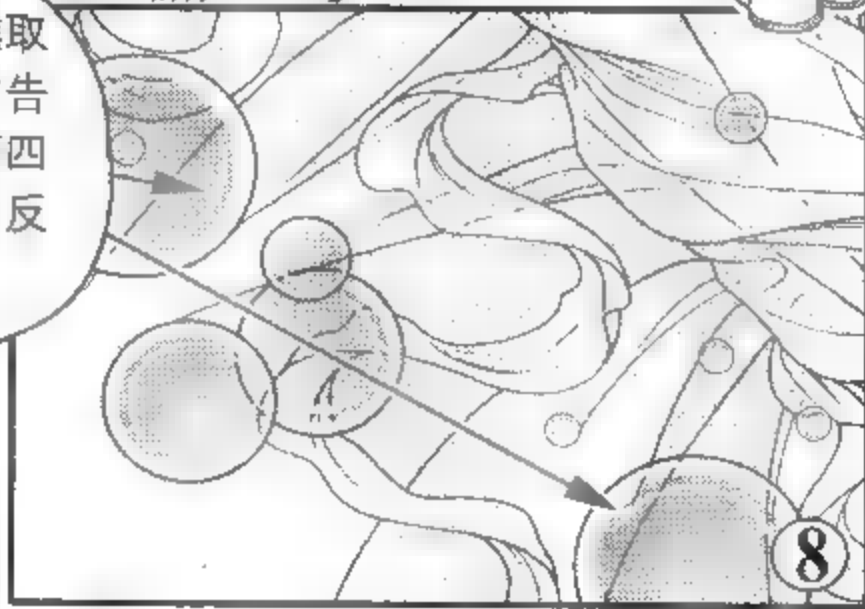
7

把泡泡做出
晶莹剔透的
视觉美感，
就完成啰。

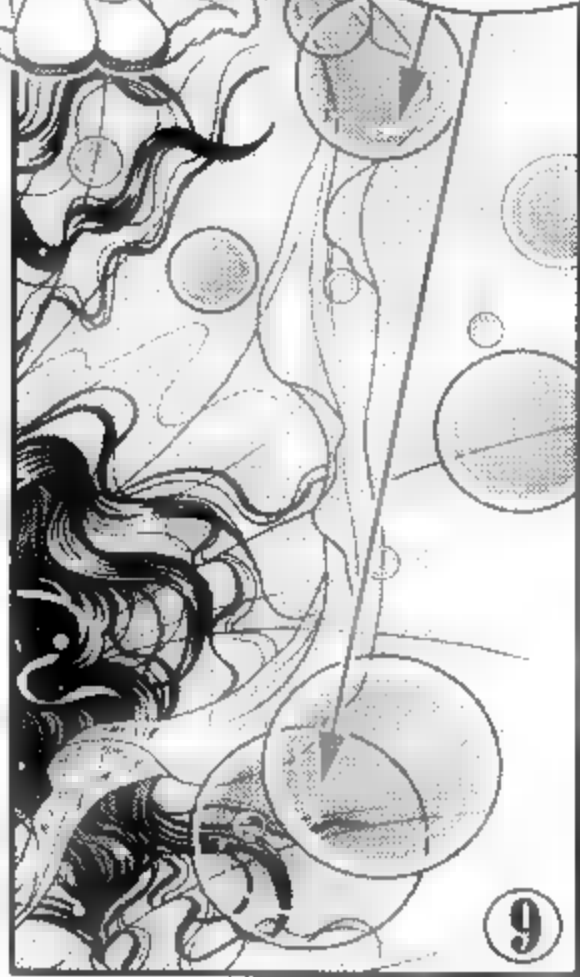
最后用毛笔蘸取
适量的白色广告
颜料，把画面四
周的泡泡画出反
白的线条，

8

靡靡公主小心得
白色广告颜料刚买回来要
打开使用时，会发现颜料
上浮着一层有点黄黄的油。
先把这层油倒在盖子上或
其他小碟子上，千万不要
把这层油丢掉喔！因为它
具有保护颜料不会干涸掉
的功能，所以每次使用完
颜料后，再把这层油倒回
去，即可以保颜料的湿润
度。不过也有朋友不知道
这层油的功用，而把它和
颜料搅拌一通后去使用。
结果发现涂白的地方怎么
都没办法干掉……记得靡
靡的小叮咛喔。

9

承菱的漫画示例
完成图 《双鱼座》

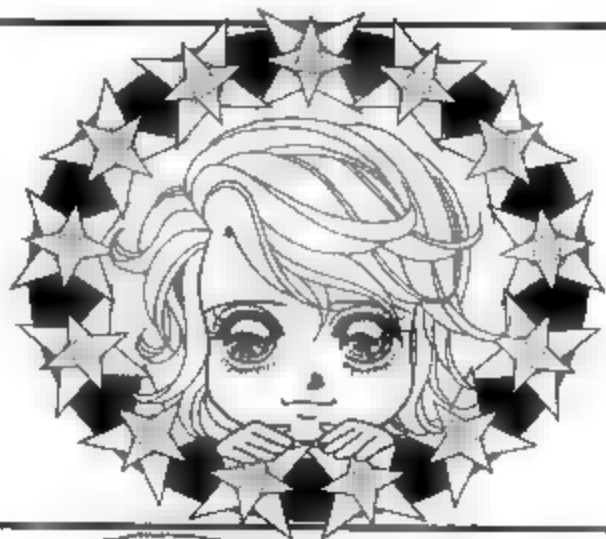

承莖的漫画示例
《薰风白恋》

承 蒙 的 漫 画 示 例

《 画 风 二 恋 》

你知道什么是
剧情式的单幅漫画吗

简单来说，就
是漫画的图像
中包含了剧情，

特莱斯哥哥耶
好帅ㄟ！♡

让读者能看出
这张漫画正在
诉说着一段故
事中要表现的
重点。

游素兰◎火王—特莱斯

怎么才能画出一张
包含剧情并且引
人入胜的剧情式漫
画呢?

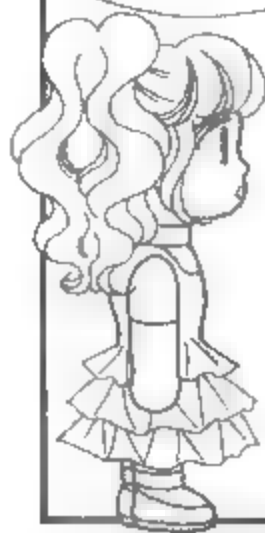
你可以自己先编一个
故事，然后试着用一
张漫画呈现出剧情的
重点来。

可是，如果人家是
一个不太会编故事
的白痴怎么办呀?

没关系，我帮
你想了一个方
法喔!

真的?

我想以下所列
举的这几个故
事，你一定都
听过的!

——战世烽火情缘——

洛神

三国时代爱情故事剧情式漫画示范（承菱）

以大家都很熟悉的三国时代所发生的一段悲恋——“洛神”为例子。

三国鼎立而群雄四起的烽火年代，大枭雄曹操的儿子，才高八斗、年轻的曹植，爱上了比他年长的美丽寡妇甄宓。

两人虽情投意合，但终究无法如愿比翼双飞。

最后两人之间的秘密恋情被发现，甄宓被夫婿曹丕赐死，曹植在妒火攻心的哥哥曹丕逼迫下，而有了那首名闻天下的七步诗。

（详情请看《三国志》）

而后曹植浪迹天涯，郁郁而终，终身难忘那段凄美的悲恋，和美丽如洛水女神般的甄宓……

所以基本上，这张漫画已经有构成的三大要素产生啰！

构成要素之一：飘逸美丽如洛水女神般的女主角甄宓。

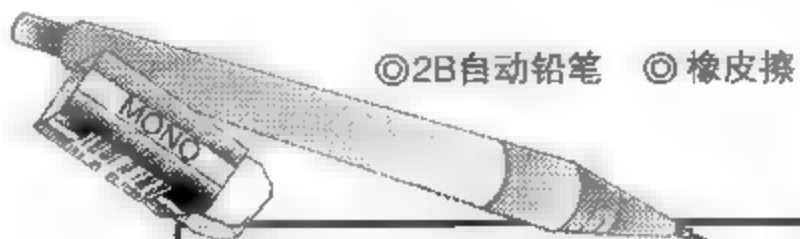
构成要素之二：获得美人心的才子曹植—个性较为温和，造型强调出他的文人气息。娶得美人归、后来又登基为王的曹丕：个性较为深沉，造型上强调出他的成熟、阴沉、富有心机。

构成要素之三：两位前后爱上女主角而互有心结的兄弟，男主角——弟曹植、兄曹丕。

构图上，以这三人纠结的仇恨情仇为表现的重点。

以甄宓和曹植情投意合的甜蜜身影在前，

以发现自己的妻子和弟弟其实是一对爱侣而妒火攻心、愤恨不已的曹丕为底，形成一张强烈的构图对比。

◎2B自动铅笔 ◎橡皮擦

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

①

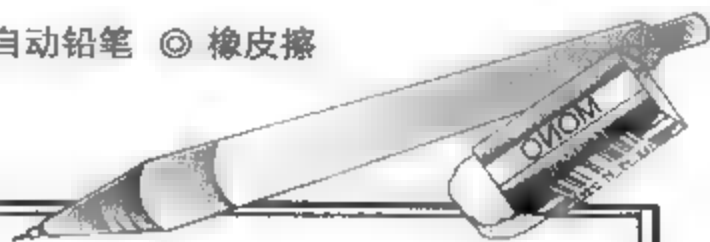

首先在空白的草图纸
右边，简略勾勒出甄
宓和曹植的位置，左
边空出要画曹丕的愤
怒大特写的位置。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔 ◎ 橡皮擦

2

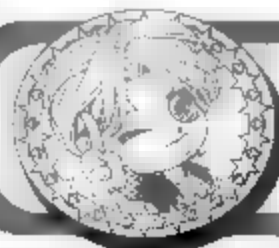
接着把甄宓和曹植
两人相拥的动作雏
形画出来，下笔时
力道别太重。

确定两人的动作无
误后，再用铅笔仔
细画出细部。

◎ 2B自动铅笔 ◎ 橡皮擦

承接的漫画示例 STEP BY STEP

3

左边空白的位置，
画出曹丕的脸部大
特写，神情愤怒。

并把阴影面画出来，
以方便后面完
稿时的涂黑步骤。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎漫画专用快干墨水
◎毛笔和墨汁

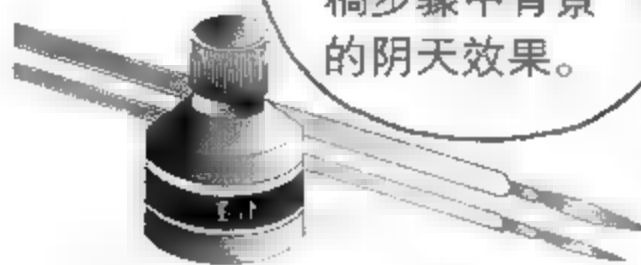
所有的草图完成后，
用透写台的透光效
果，把墨线稿描在
正式的稿纸上，

并可修改、移
动草图中主角
的位置。

④

把曹丕的头发
涂黑，是为了
配合后面的完
稿步骤中背景
的阴天效果。

⑤

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎自制线稿网点

在画面的左下方，
贴上水仙花的线稿
网点，以此增加甄
宓和曹植之间的浪
漫情境效果。

6

背景的部分，选
择中国式的建筑
物，增加古朴和
时代感。

7

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎效果线网点纸
(MAXON)CP-049

8

为了强调出曹丕内心的爱恨交加，选用拓印效果线网点纸，粘贴于背景的部分，

用乌云密布于幽暗的天空，来呈现曹丕的复杂情绪。

并用明暗对比的脸部立体效果，加强出曹丕发现这段恋情时的愤怒。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

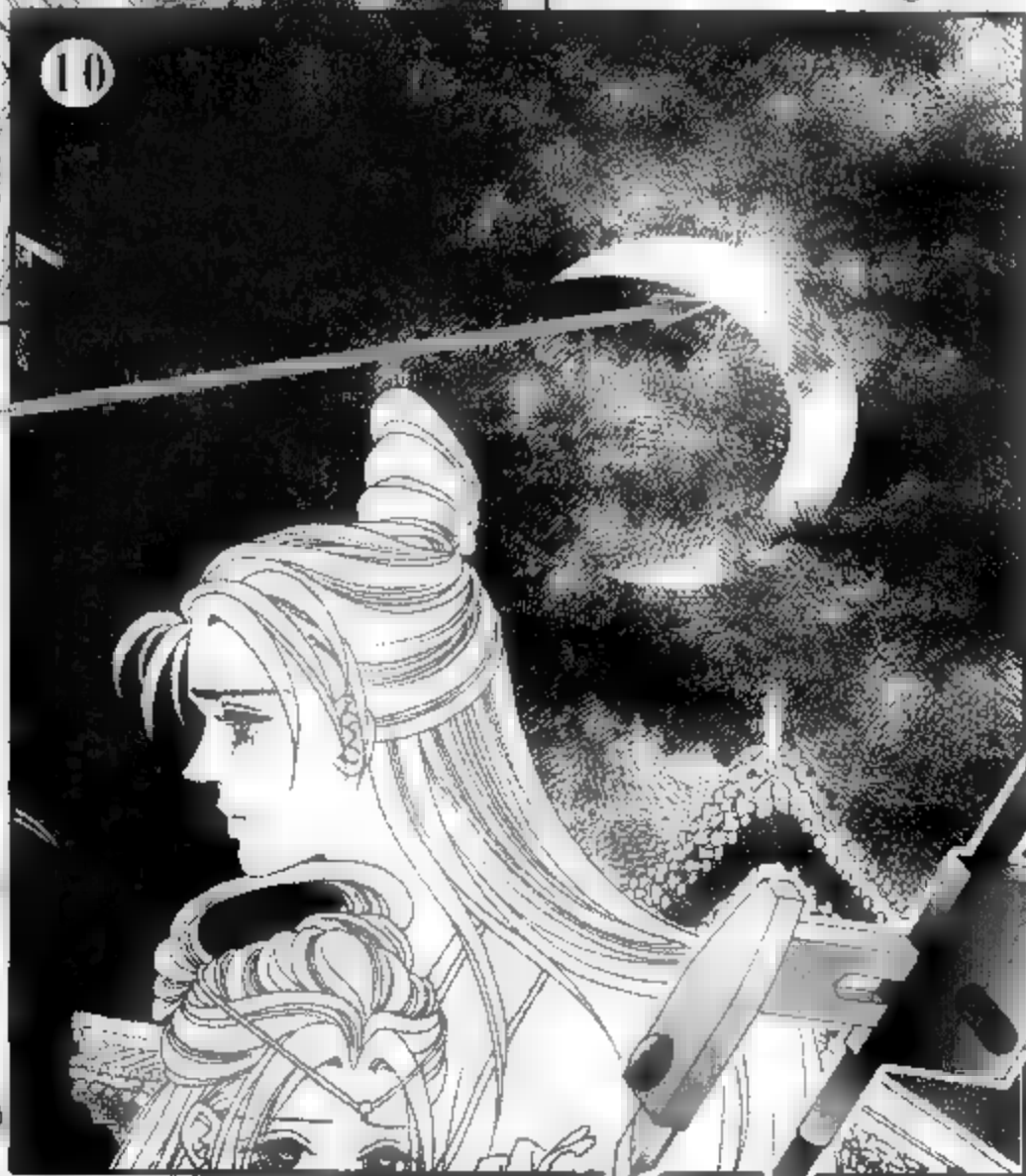
- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎效果线网点纸
(MAXON)CP-049
- ◎效果线网点纸
(MAXON)CP-100

在曹植背后的背景中，同样用乌云密布的天空来处理。

10

并切割出一个右弦月，暗示曹植和甄宓之间的这段恋情，终究无法如愿圆满。

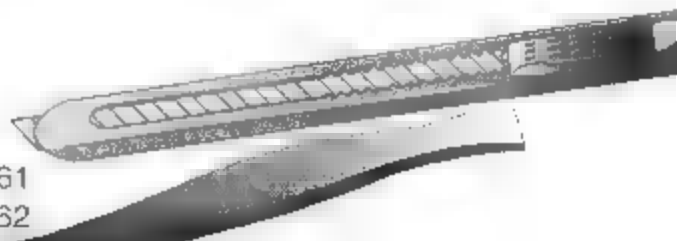

◎圆规刀

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网网点纸IC/S-61
IC/S-62

11

加强曹植和甄宓两人的立体感和阴影，做出背光的效果。

之所以选用平网网点而不用渐变网点，是为了不让整张漫画的色泽感太厚重，因为背景的部分已经很满了。

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网IC/S-61
IC/S-62

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

12

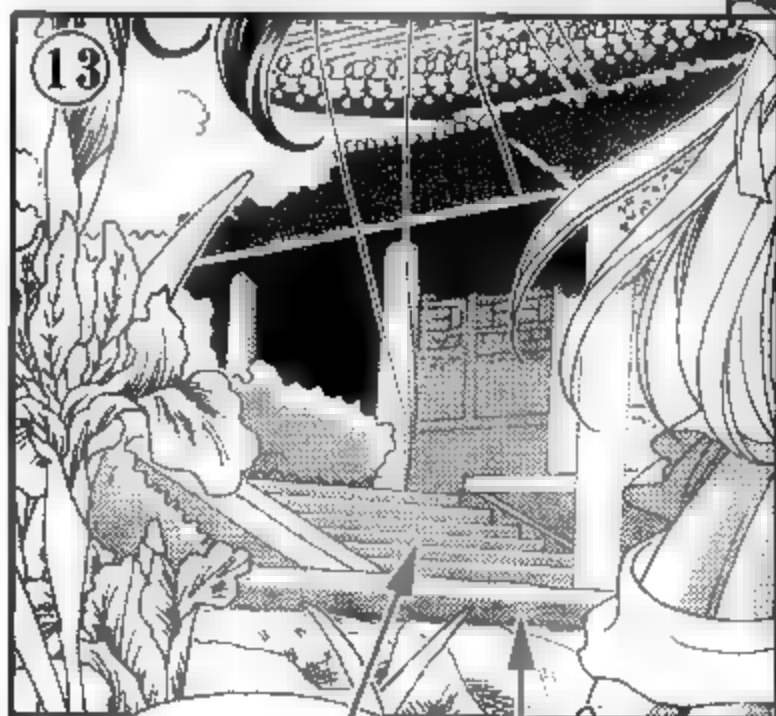
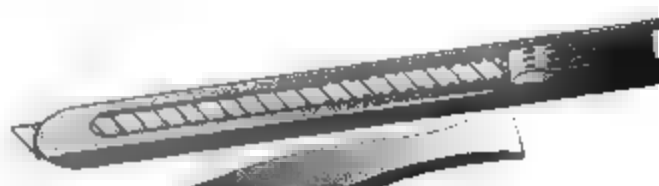
再用平网加强人物的立体感，把甄宓靠在曹植身上的阴影效果强调出来。

背景的建筑部分，同样把光影效果做出来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

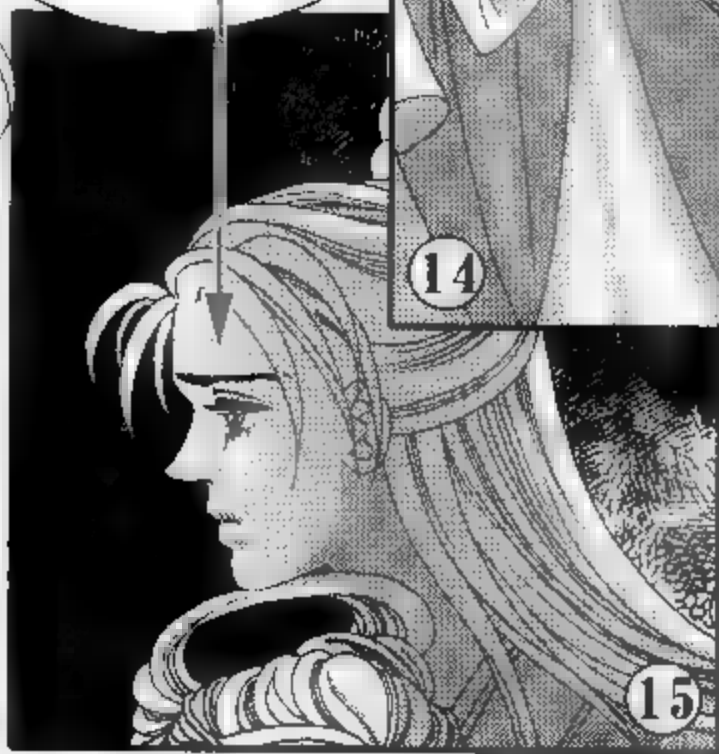

◎美工刀或镊刀
◎压网笔

粘贴好所有平网的部分后，用压网笔压好压平压牢。

并用美工刀做一些刮网的步骤，让光影效果产生自然柔和些的感觉。

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎花纹网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

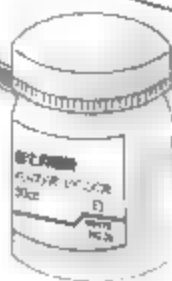

在曹植和甄宓所穿的衣物上，粘贴花网网点纸。曹植的衣服花网不宜选用太过华丽花俏的花网，必须选用符合他文人气息的网目。

甄宓的部分，选用把她的女性特质和身份衬托出来的花网即可。

最后在背景的天空部分，点上几许小白点，做出晶莹剔透的感觉，就完成这张作品了！

承菱的漫画示例
完成图《洛神》

——情为何物，教人生死相许——

红楼梦

古装爱情文学经典剧情式漫画示范（承袭）

中国的古典爱情经典巨著实在很多，但我想，较令人印象深刻并且剧中主角的典型常常被拿来作引申和比喻的，

大概非曹雪芹的《红楼梦》莫属了。

《红楼梦》的故事主线讲的是富豪权贵贾氏大家族的由盛转衰。

而口中含着一块稀世珍宝投胎转世的贾宝玉，自小周旋于贾府内众多的姐姐妹妹中，造就了他多情浪漫又天真的性格。

而连笑都皱着眉头的林黛玉、懂事内敛的薛宝钗，都是许多戏剧表演或文学创作者笔下主角的参考雏形。

在“红楼梦”中，虽然贾宝玉对贾府中的众多姐妹和女性都很多情，

但最后他才明白自己最爱的是林黛玉。但造化弄人，一场阴错阳差，让两人都错过了彼此。

原本就是个病美人的黛玉含恨而终，宝玉欢天喜地地以为自己娶了黛玉，其实是娶了贾府中众人看好的宝钗为妻…

到此宝玉的爱情梦破灭，心性也大转，上京赴考高中之后，看破没有佳人相伴的混沌红尘，

留下已过门的妻子宝钗和孩子，出家行走天涯…

可怜喔！为什么最后的结局总是不能幸福一点？

言归正传，接着要示范的这张漫画，就以这被命运作弄的三人为主角，并以他们本身极为强烈明显的个性，来创作这张剧情式漫画。

构成基本元素一：天真浪漫的富家贵公子哥贾宝玉，造型需强调他的天真少年性格，和富豪人家应有的锦衣玉罗。

构成基本元素二：宝玉的表姐——薛宝钗，由于身为薛家的千金小姐，又比宝玉和黛玉年长，故个性上自然是较为成熟懂事，必须把她的内敛和成熟以及大家闺秀的气质表现出来。

构成基本元素三：自幼体弱多病，后又因母亲病逝而来投靠贾家的林黛玉，个性上较为内向、文静、忧郁、爱哭，所以老是一副愁容，多病的体质造就她瘦弱的模样。

而构图上的设定，以他们三人逛贾府的牡丹花园为主。

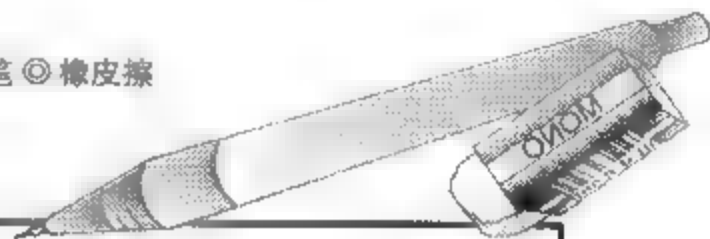
接着，就以这三人鲜明的个人特质，来构成这张漫画啰！

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

© 2B自动铅笔 © 橡皮擦

1

先把三人的先后
顺序排列出来，
年岁较长的宝钗
走在最前面，

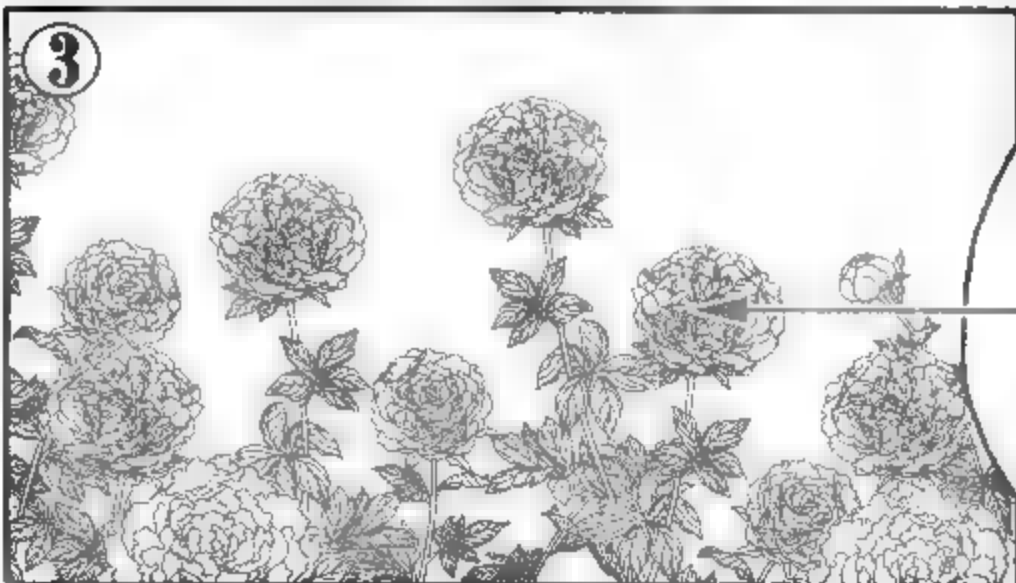
童心未泯的宝玉
则是拉着多愁善
感的黛玉一同来
赴赏花会。

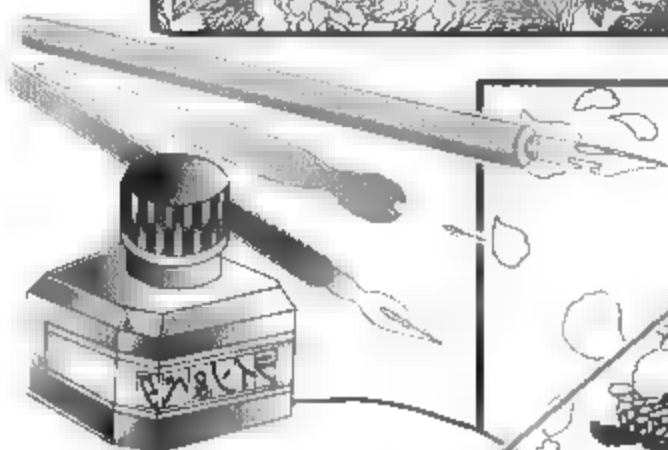
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀 ◎压网笔
◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎漫画专用快干墨水

草图完成后，进行描线的步骤。在描三位主角的主墨线之前，别忘了配角，即主角们要赏的牡丹花。用牡丹花线稿网点纸粘贴在画面的下方，并做出前后感来，产生景深。

在整张画面中，先画上一些随风飘扬的花瓣，增加风花雪月的情境。再依序画出三位主角。

背景用事先已经画好的建筑物线稿网点贴上去，增加主角身处于古代的情境效果。

◎美工刀
◎压网笔
◎反白网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网
◎IC/S-10

6

依然是继续处理背景的部分，选择淡网网点纸，整个覆盖于背景和牡丹花的部分。

再用刮网的步骤，把部分牡丹花和背景的地面刮出亮面来。

这么做是为了营造出整张漫画的朦胧美情境。

◎美工刀 ◎压网笔
◎平网网点纸
◎IC/S-63,62

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接着处理三位主角的立体感。首先把宝玉的头发用颜色较深的平网贴上，呈现不同于另外两位女主角的发色。

宝钗和黛玉的身上所穿的衣服，在后续的完稿步骤中会需要贴花网，

所以同样也选择颜色较深的平网加强视觉，来呈现阴影和衣服的皱折感，免得后续的花网一贴上就看不出来了。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网IC/S-61
◎花纹网点纸

用颜色较淡的平网，做出三位主角们长衣袖和长裙的轻柔感和阴影。

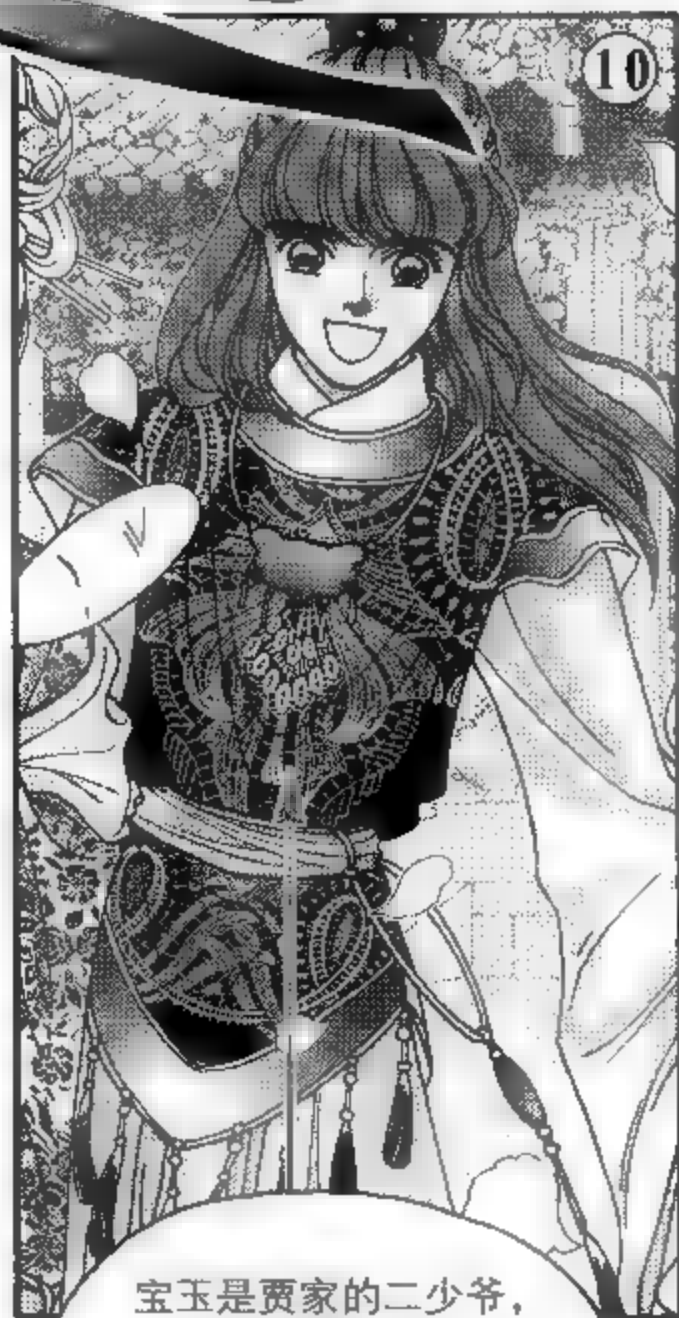
平网的部分完成粘贴步骤后，接着就是处理主角衣服的花色了。

用花纹繁复、华丽感重的花网，贴在宝钗衣服的部分，加强她的成熟和大家闺秀气息。

承袭的漫画示例 STEP BY STEP

宝玉是贾家的二少爷，用色泽感重、样式奢华、花纹繁复的花网，衬托出他身为豪门之后的贵公子身份。

黛玉其实是个沉浸在书香世界的才女，性格敏感、外形清灵，年纪又是三人中最小的，所以用较朴实可爱的花纹网，与另两位主角做区分。

最后在宝玉的头发上，切割出反白的效果，做出头发的明亮色泽，就完成了！

承 登的漫画示例

完成图《红楼梦》

—魔镜魔镜，告诉我谁最美—

白雪公主

德国格林童话剧情式漫画示范（承菱）

除了前面提到的两个大家都耳熟能详的中国经典爱情故事，我想西洋的童话故事，

一定也同样让每个大小朋友印象深刻。

而只要一说到这句台词，“魔镜、魔镜告诉我，谁是这个世界上最美丽的人呢？”

我想大家一定都会脱口而答：

白雪公主！

基本上，要创作出
“白雪公主”这张
剧情式漫画，

有三个非常重要
而且明显的构成
元素：

元素之一：美丽可爱又善良天真的白雪公主，这是一定要的啦！

元素之二：嫉妒白雪公主是世界上最美丽的人，而她只能排第二名的坏心眼皇后，必须把她的蛇蝎美人形象和白雪公主清纯的美做出强烈的对比来。

元素之三：住在山林里头与世无争的七个小矮人，会说话、怂恿人做坏事的魔镜。

构图上，以大特写表现出坏心眼的皇后欲对白雪公主不利的邪恶侧面，

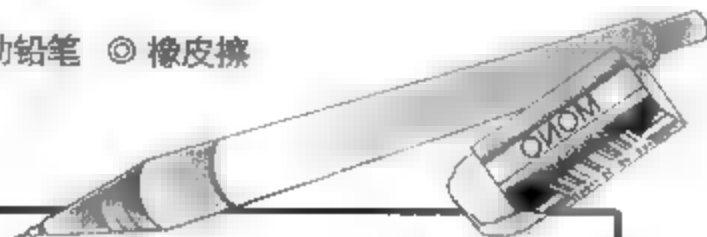
和怂恿皇后用毒苹果杀死白雪公主的魔镜在旁为主；

而白雪公主落难于幽暗的森林里并发现七个神秘矮小的身影而惊慌失措的模样，为次要的表现重点。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔 ◎ 橡皮擦

画面上方是白雪公主于森林里发现七个小矮人的位置。

把皇后的侧面特写位置放置于画面中下方，旁边是魔镜的位置。

各个主（皇后和魔镜）、次（白雪）、次次要（小矮人）的角色位置配置好后，觉得大致没问题的话，就可以把细部画出来。

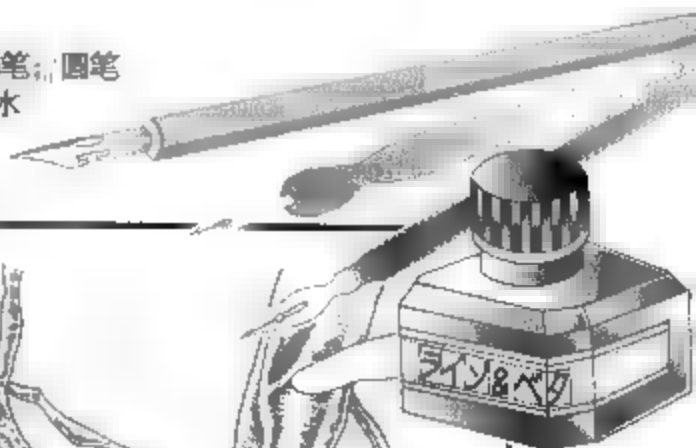
皇后的造型，以长卷发强调她的蛇蝎美人形象，白雪公主以清纯的公主发型，和皇后做出明显的对比。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 蘸水笔; D笔; G笔; 圆笔

◎ 漫画专用快干墨水

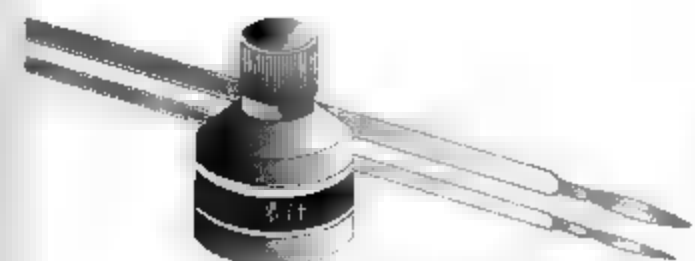

③

草图完成后，
进行透写台描
墨线的步骤。

需特别注意的是皇后的
卷发表现方式，以
如蛇行般的卷曲技法
呈现，营造和衬托出
皇后的阴沉和可怕的心机。

◎ 墨汁
◎ 小楷毛笔或白圭笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

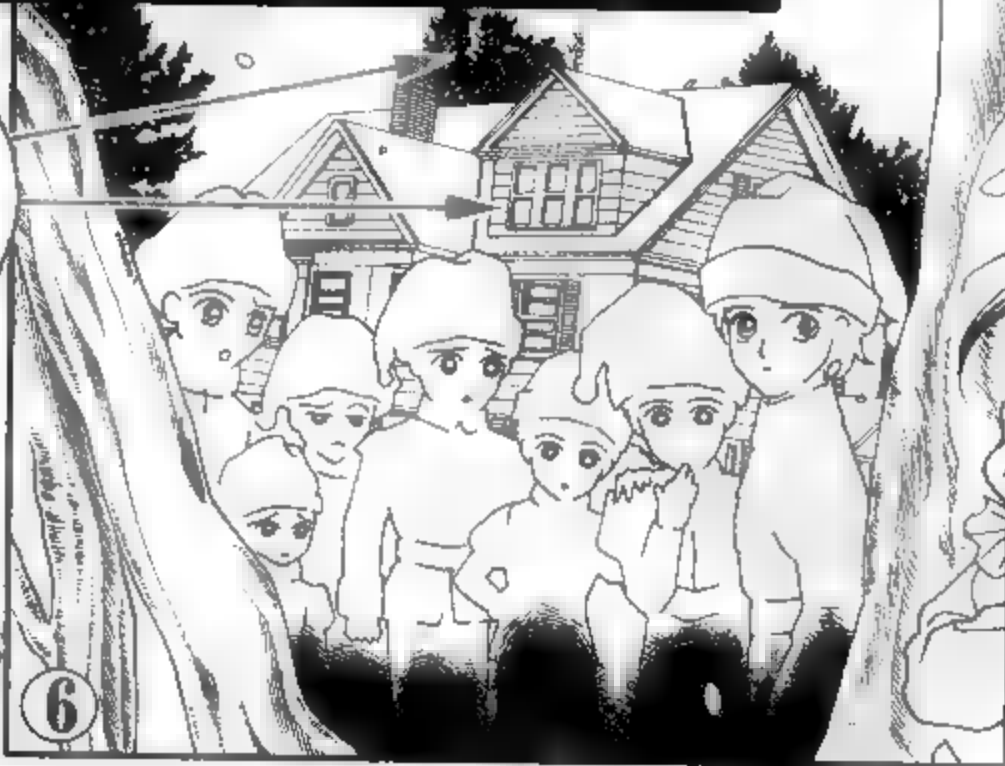
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎ 代针笔
- ◎ 美工刀或笔刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 自制网点纸

在七个小矮人的背后，贴上木屋式建筑物的线稿网点，并把远处的树影画出来，增加景深。

◎美工刀
 ◎压网笔
 ◎树木网点IC-Y-1605
 ◎渐变网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

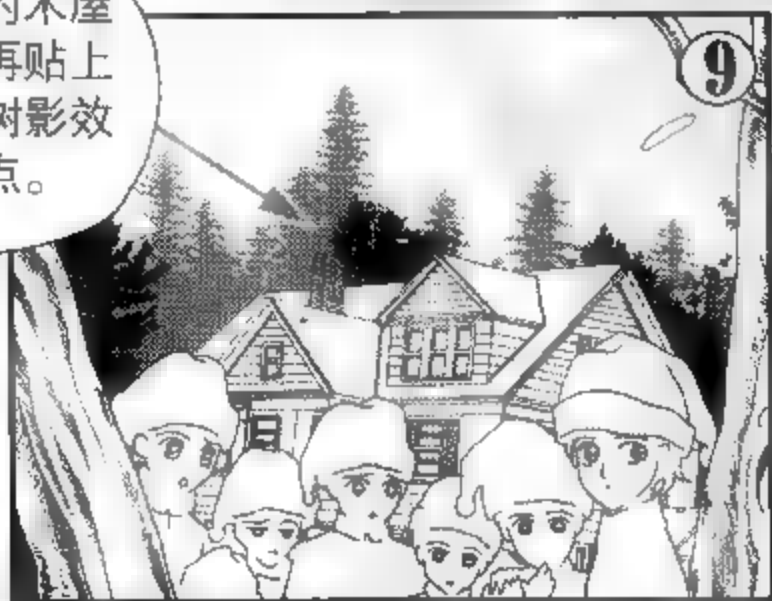

用树木效果线
 网点纸把森林
 的感觉——做
 出来。

在白雪公主
 身后的叶丛
 处贴上渐变
 网，增加明
 暗效果。

小矮人的木屋
 背后，再贴上
 同样有树影效
 果的网点。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎树木网点IC-Y-1598,1605
- ◎反白网点纸

加强幽暗神秘的森林情境，用树影效果线网点重复做出效果。

适度应用反白网点纸，把树影效果线网点做出前后感、色泽不同的景深感。

◎美工刀
◎压网笔
◎拓印效果网点SE-831

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

为了加强皇后的阴沉感，用有拓印效果的效果线网，在画面的下方，靠近皇后的树干底部，都贴上明暗效果强烈的拓印效果线网点。

坏皇后的气势要夸张强化才能反衬出白雪公主的清纯。

- ◎ 美工刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 淡网网点IC-S-10
- ◎ 渐变效果线网点IC-S-451

14

把白雪公主背后的幽暗森林和小矮人，全部覆盖上一层淡网网点纸，让白雪公主的感觉较为明显，和背景做出区分。

15

魔镜中邪笑着的老妇人手拿着苹果。把她所穿的衣服，贴上渐变效果线网点纸，营造诡异神秘的气氛。

◎美工刀
◎压网笔
◎平网网点IC-S-62,61

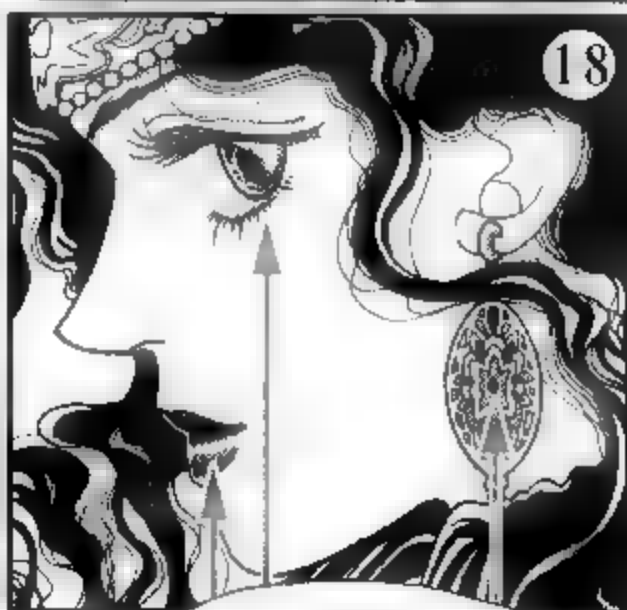

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

用平网网点纸把七个
小矮人的神秘感营造
出来，并做出逆光的
明暗效果。

魔镜中的老妇人，把
她脸部的明暗和立体
感用平网再做加强。

皇后的眼睛、嘴
唇、耳饰，用平
网做出色泽和立
体感来。

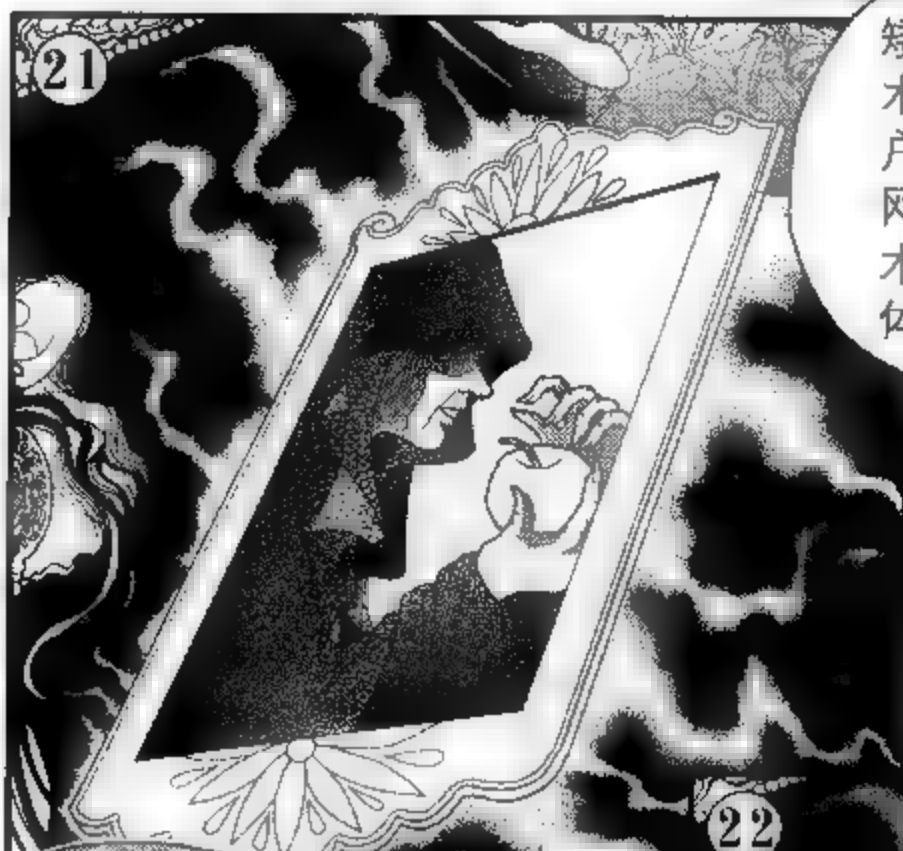
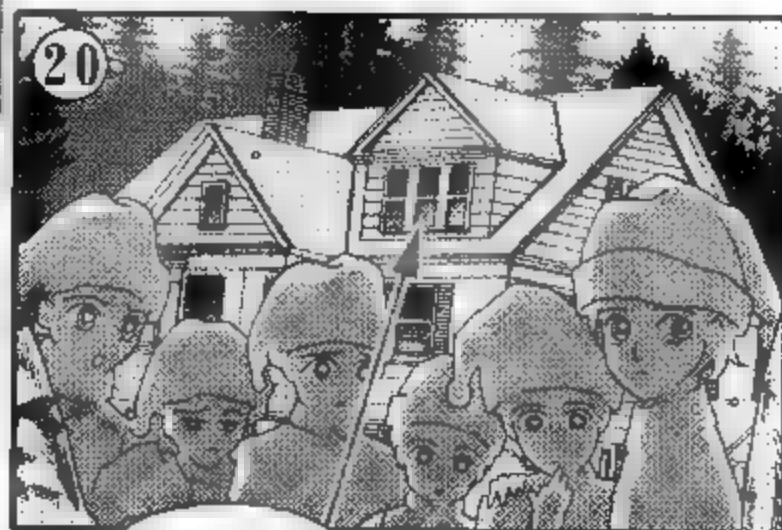

白雪公主的光影效果呈现，
选用颜色较淡的平网，来做
出她的立体感。可爱的少女
是不宜用颜色太重的网点来
呈现立体感的喔！

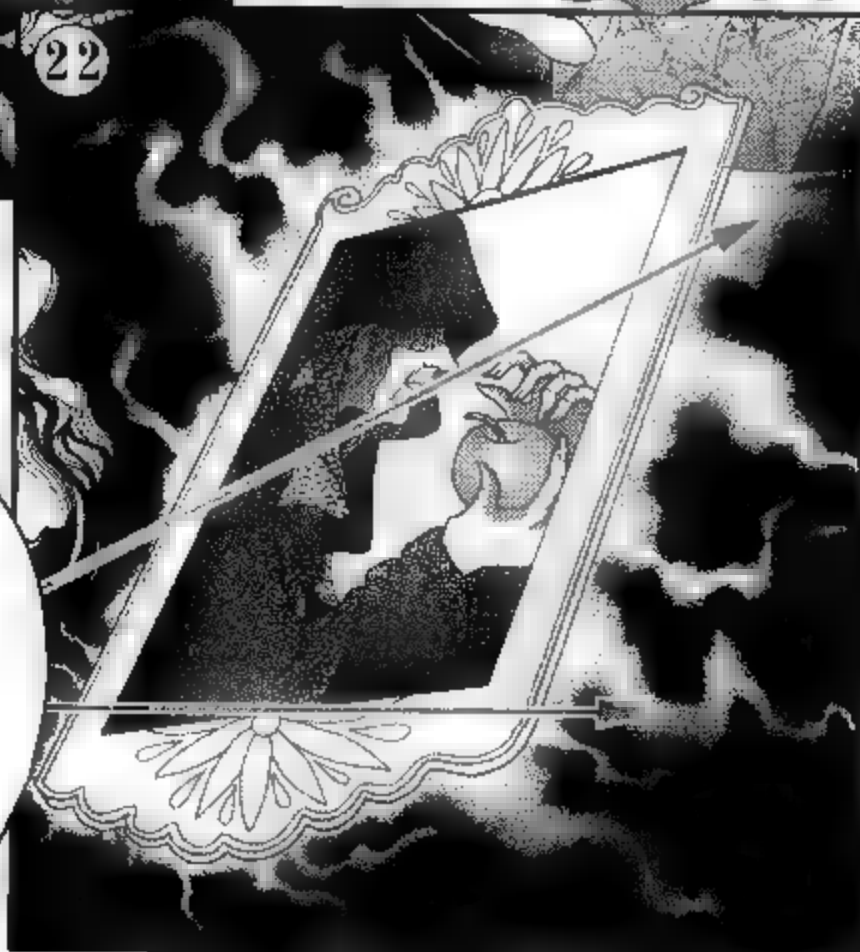
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎ 美工刀
- ◎ 压网笔
- ◎ 渐变网点纸
- ◎ 点画网点纸
- IC-S-929

矮人所住的木屋中的窗户，以渐变网点纸做出木屋内的立体感。

加强之前已经画好的魔镜旁的烟雾点画效果，用同样是烟雾状的点画效果线网点来做加强情境效果的步骤。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀 ◎压网笔
◎渐变网点 ◎沙木网网点IC-S-165

魔镜的镜框，先以渐变网点做出立体感，再用沙木网网点纸贴在镜框上，做出魔镜的质感，并在魔镜内贴上激光线效果网点纸，集中毒苹果的视觉焦点。

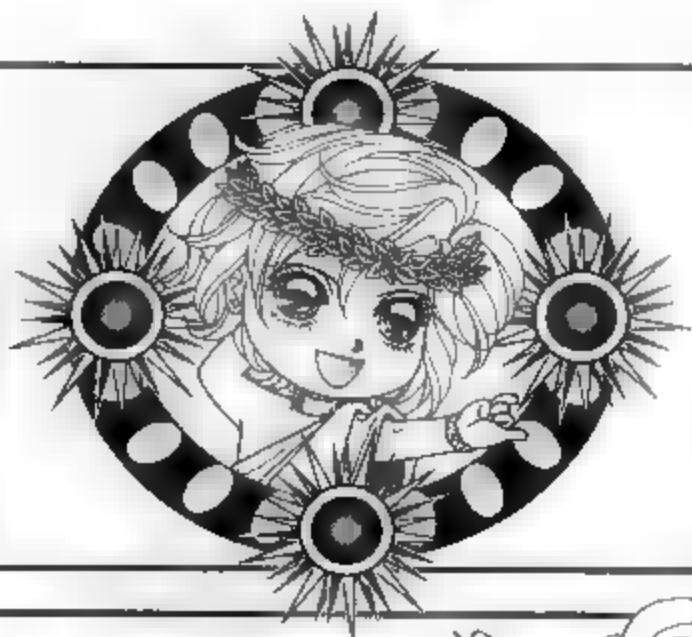
最后在魔镜的部分，用压嘴笔装白色广告颜料画出反光的直线；皇后的头发部分用毛笔修白，画出卷曲的白色线条，加强诡谲的气氛，就完成啰！

◎小楷毛笔 ◎鸭嘴笔
◎白色广告颜料

承襲的漫画示例
完成图《白雪公主》

—春夏秋冬，四季变化皆因她—

波斯凤

希腊罗马神话故事剧情式漫画示范（承菱）

你知道为什么一年当中，会有春、夏、秋、冬四季的变化吗？

想想看，以你自己的心情为例子，

是否快乐时好像如沐春风一般，低潮时有如身处寒冷冰冻的北极中呢？

现在环保意识增强，我们都说要好好珍惜地球，因为是她孕育了万物，因为她是大地之母！

而在古希腊罗马的神话故事中，就真的有一个和大地之母有关的典故喔！

话说大地之母的爱女波斯凤，被掌管地狱的冥王黑帝斯看上，

而把她从人间带往地府去成亲，没有子女在身边陪伴的大地之母，因而心情低落，无心掌管地球。

而地球上的万物少了大地之母的滋润，被寒风和荒芜侵袭着，就是秋天和冬天。

众神之神宙斯的妻子知道此事后，便央求冥王黑帝斯让他的爱妻波斯凤回娘家去看看母亲。

波斯凤回到母亲身边探视的日子，也是大地之母心情好转的时候，

这时就是温暖丰和的春天和夏天。

这就是四季变化的
古老神话典故，很
有趣吧？

而要创作这张神话故
事剧情式漫画的基本
构成元素，有以下三
个鲜明的要点。

元素之一：大地之母的爱女——波斯凤，一定是个美丽的女孩，否则黑帝斯怎么会把她抢到地狱里去当妻子呢？

元素之二：掌管地狱的冥府之王黑帝斯，必须把他的傲气和王者的气度表现出来。

元素之三：孕育万物的大地之母，用宛如圣母般的形象表现出她的温柔、婉约、圣洁和慈爱。

构图上，以波斯凤为整张
漫画的焦点和重心，并用
她把画面分割成两半。

左边是代表寒冷严酷的
冬天——黑帝斯，右边
是代表温暖和煦的春
天——大地之母。

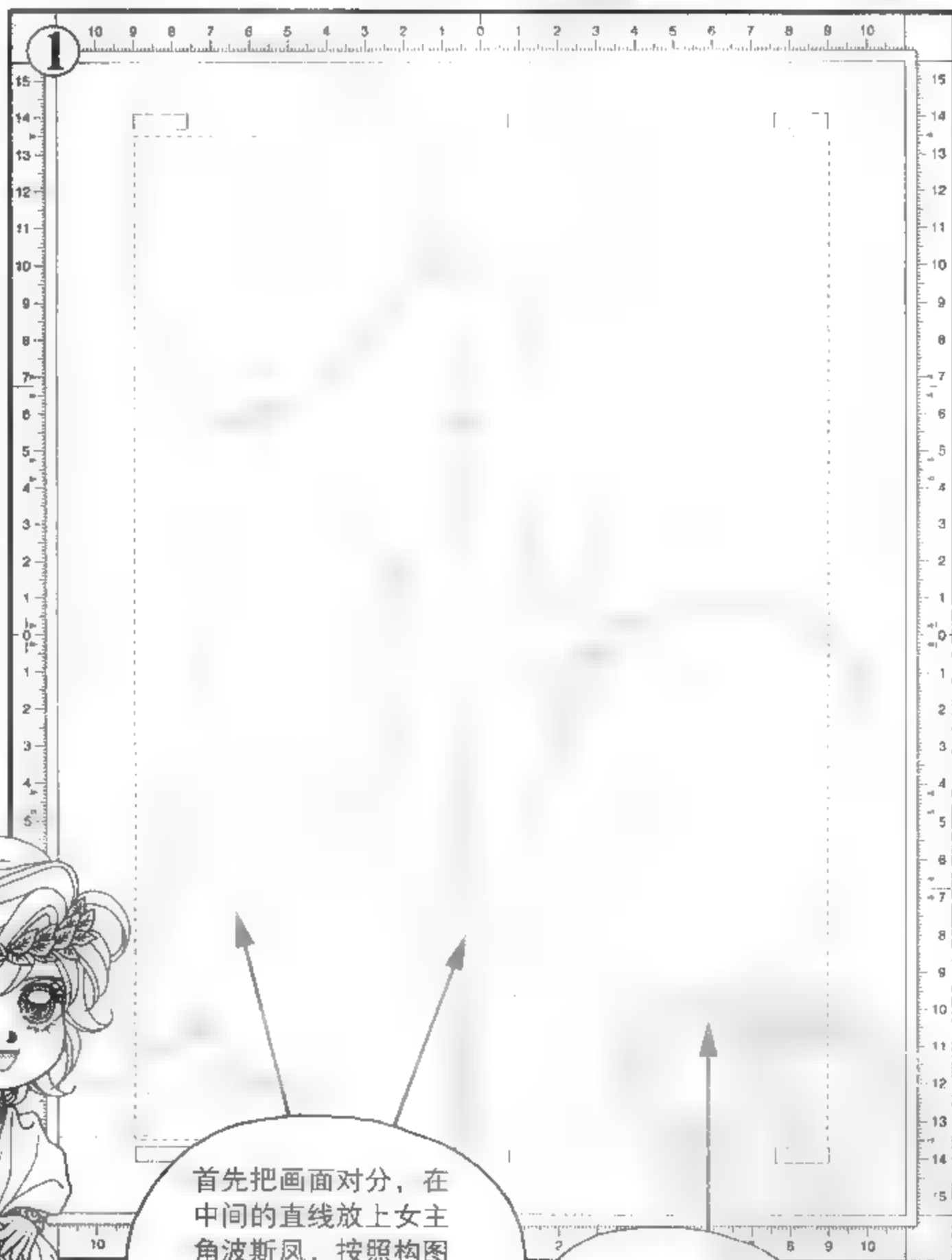
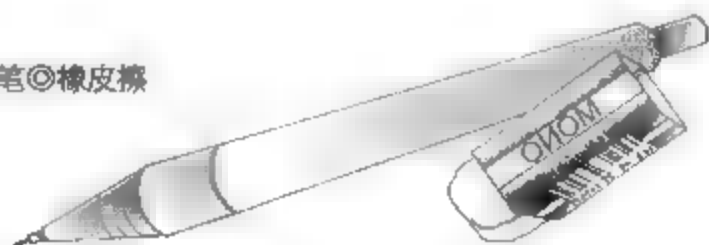

而把波斯凤放在中
间，是为了营造出她
身陷在丈夫和母亲之
间，爱情和亲情两头
拉扯的两难局面。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

©2B自动铅笔 ©橡皮擦

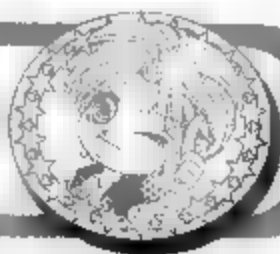

首先把画面对分，在中间的直线放上女主角波斯凤，按照构图の設定，左边为冥王黑帝斯，手拿着他的令牌三叉戟。

右边是大地之母双手合十祈祷的模样。

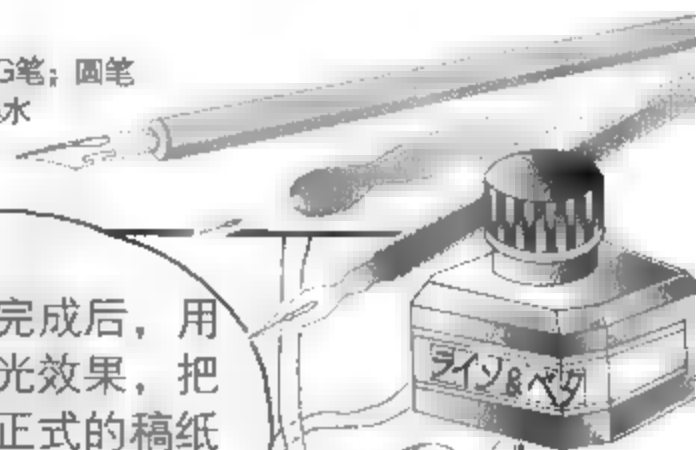

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 蘸水笔；D笔；G笔；圆笔

◎ 漫画专用快干墨水

③

所有的草图完成后，用透写台的透光效果，把墨线稿描在正式的稿纸上，并可修改移动草图中主角的位置。

把黑帝斯的头发涂黑，符合他幽暗地府冥王的造型和气质。

波斯风有一头遗传自母亲的美丽金发。大地之母是个温柔优雅的女神，用水仙花衬托出她的圣洁。

©美工刀 ©压网笔
©平网网点IC-S-62
©渐变网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

墨线完成后，先来处理左边的冥王黑帝斯的部分。用颜色较深的平网网点做出他的脸部和手部的立体感。

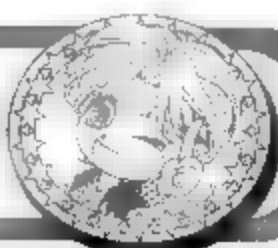

他所穿的衣服，用渐变效果线网点做出不同于皮肤光影的质感来。

冥王的三叉戟权杖，选用渐变网点纸来做出金属般的钢硬质感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎ 美工刀 ◎ 压网笔
◎ 渐变网点纸
◎ 平网网点 IC-S-61,10

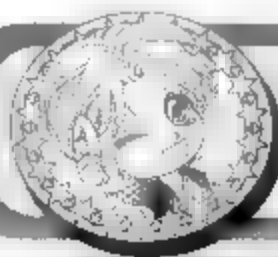
同样选用渐变网点纸，来处理在大地之母前面的水仙花叶子的色泽。

接着用颜色较淡的平网网点纸，来处理大地之母的脸部光影效果。

再选用淡网网点纸，整个覆盖于大地之母和水仙花的部分。并用刮网的技法，把亮面刮出来，营造大地之母温暖柔和的气息。和黑帝斯形成强烈的一刚一柔的对比画面。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

波斯凤腿部的衣裙，
也用渐变的沙木网效
果线网点纸，强调出
她的腿部曲线和衣裙
的轻柔。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀
◎压网笔
◎火焰效果线
网点 SE-809

三位主角的部分都处理好后，接着来进行背景情境效果的加工步骤。

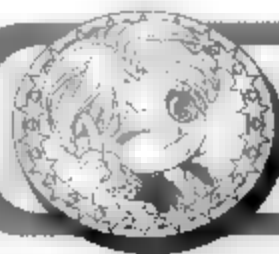
首先是冥王黑帝斯，为了把他对于波斯凤掠夺式的炙热狂爱具体呈现，选用有火烧烈焰般视觉效果线网点纸。

粘贴于黑帝斯的后方，衬托出他冥王的狂傲和霸气，也暗示出他对遗妻波斯凤的炽热情感。

◎美工刀◎ 压网笔
◎点画网点纸 IC-S-749
◎小楷毛笔
◎白色广告颜料

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

16

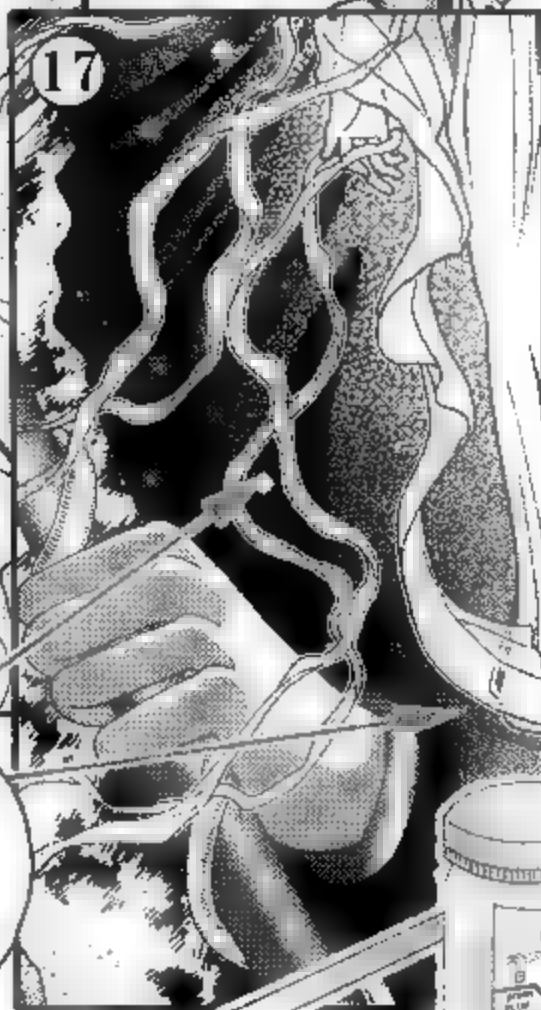

在右边大地之母的部分，选用有仿佛阵阵柔和的微风吹过效果的点画网点纸，粘贴于右上方大地之母的背景部分。

除了可营造出波斯风的头发随风飘扬的感觉，也暗示出大地之母温暖柔和如春风般轻柔的母爱，让波斯风割舍不下亲情的呼唤。

17

最后在黑帝斯的衣服部分，用毛笔点上几许小白点，增加飘扬的丝带的晶莹感，这张漫画就完成了！

承菱的漫画示例

完成图《波斯风》

漫画名家示范单元

自由创作类型

剧情式漫画

嗨！大家好！我是
扉扉，看完了承菱
示范的“洛神”、
“红楼梦”、
“白雪公主”、
“波斯凤”、
四种类型截然不同的
故事所画的剧情
式漫画，

对于如何创作出
一张包含剧情在
画面中的漫画，
是否比较有概念
和想法了呢？

不妨挑选一个你
自己最喜欢的故
事或神话传奇，
把它改编诠释画
成属于你自己风
格的漫画吧！

只要记得，每一个故事都会有一个剧情大纲、男女主角和配角，故事发生的年代、故事的属性等，

也就是在前面示范四个故事漫画作品中强调的——“基本构成元素”。

只要把故事的构成元素掌握了解和归类，就能画出一张带领读者走入剧情的精彩漫画了喔！

接下来的漫画名家示范单元部分，扉扉很高兴邀请到“漫画学习乐园”的园主——乔英老师来为我们讲解示范剧情式漫画的创作过程，赶快看下一个单元吧！

——神秘神奇的古董店——

异宝斋

穿越古今奇幻故事类型剧情式漫画示范（乔英）

以乔英老师自创
的漫画作品——
“异宝斋”为示范
例子。

这是一部剧情属于奇幻
类型中，又带有警世讽
刺意味的作品，以一家
神秘的古董专卖店——
“异宝斋”所贩卖出去的
物品，为所有故事发生
的起源。

乔英老师要示范的，
就是“异宝斋”中的
一个神奇的物品——
台灯狗，所发生的一
个温馨中又带点恐怖
的单元故事。

故事的开头，是一个长期
处于婚姻暴力下的柔弱女
主角——晓柔。因不堪老公
的暴力虐待，而心生自杀
的念头。

而后她幸运地巧遇
“异宝斋”的女主人
夜莺，并获赠一个
狗狗造型的台灯。

这只神奇的台灯狗，在
夜晚时分会有生命力并
忠心保护主人，不仅保
护晓柔免于老公的暴力
威胁，它还象征性地把
晓柔的丈夫心性中的暴
力分子给咬死清除掉！

最后晓柔重获平静
的生活和丈夫，一
家人幸福的团聚。

所以这个单元故事
的漫画，基本构成
元素有三个。

构成元素一：神秘的古董店——“异宝斋”的女主人夜莺。把她的秘不可测、美丽中带点邪气的气势表现出来。

构成元素二：长期处于婚姻暴力下的柔弱女主角——晓柔。把她个性中的柔弱、精神状态不佳的特质强调出来，和夜莺的气质做出对比。

构成元素三：神奇的“台灯狗”，这个单元故事中不可或缺的配角对象，也是让晓柔获得幸福结局的关键所在。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

在构图和设定上，因为是跨页的方式，所以左页的构图以“异宝斋的主人——夜莺”大特写呈现，

右页为晓柔面对街景的镜头，要表现出晓柔位于高处的栏杆前、俯视着街景的灯光——此镜头要强烈暗示出她“自杀倾向的精神状态”。

画面中间为晓柔所面对的街景。而为了营造“台灯狗”的神秘感，所以不画出“台灯狗”，

而是以标题名称的方式预告读者它的出场。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

②

夜莺俯视着一切，掀开窗帘的动作表示她在室内，所以在镜头上也像是玻璃上的倒影。

上墨线时，夜莺脸部的部分可以清楚描写，但是被窗帘遮掩的线条要分出前后。

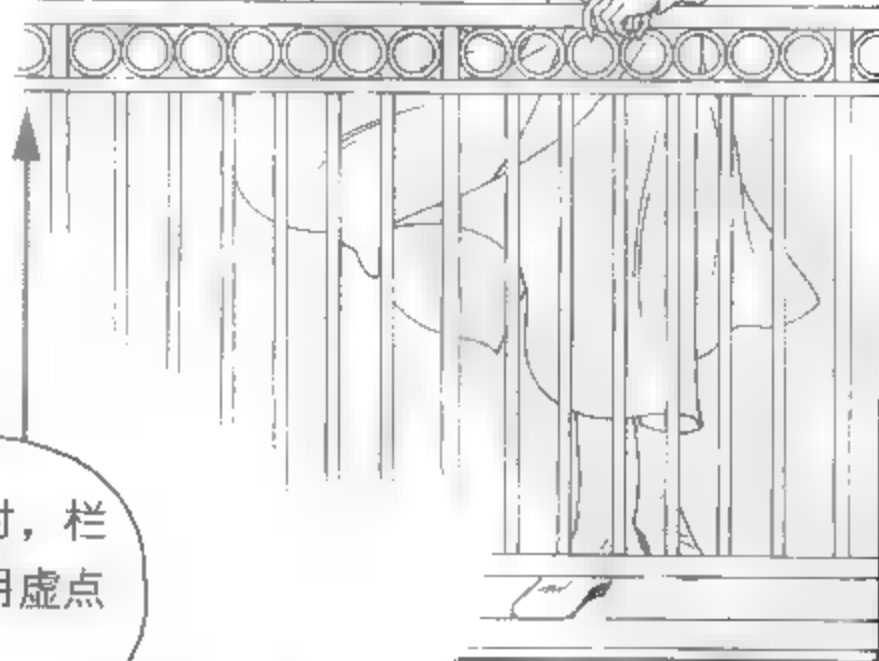

③

晓柔面对着繁华的街灯，对于未来感到茫然。表情和倚着栏杆的动作是重点，要仔细描写。

上墨线时，栏杆尽头用虚点表现。

墨线稿完成后
接着处理重要
的背景部分。

④

背景的处理，先画出
夜景下方的街灯光
圈，使用短笔触接黑
色的激光效果线。

⑤

用尺和黑笔画出大楼
的灯光，天空和其余
位置涂黑。接栏杆的
位置，以点画做出大
略的渐变。

要安排光圈
位置和大小
的变化。

接着贴网点，处理人物全部的阴影，接透明纱帘的位置要留白，以示区分。

将大光圈贴上网点，刮出小光圈的位置，这样连光圈都有了前后变化。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

贴衣服部分的网点，
以渐变的变化做出身
体的立体感和纱帘的
透明感。

贴晓柔的衣
服花纹。

贴栏杆部分的网
点，栏杆的边缘
要融合远景，所
以处理成消失的
样子。

用小楷毛笔蘸取白色广告颜料做修饰，并以喷枪喷白点，再画上交叉平行线的闪光。

贴纱帘部分的网点，使用反白花纹网表现纱帘的透明和纹饰花样。

约略空开人物的五官。

下一页就是放上标题和剧情文字的作品完成图，赶快来看看。

卷六

台灯狗。奇奇

Dog Lamp Kiki

异宝斋

comic by

乔英

万家灯火…
就像天上的星星
一样——

我却无心去欣赏
这样的美景……

世界这样大——
却没有我容身
的地方……

今夜……
我应该逃避到
哪里去呢？

还是让一切
在这里结束？

素兰的漫画示例
《绿色》

漫画学习乐园

9

构图设计与剧情表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、游素兰、乔英、
张静美、唐卡等倾情打造

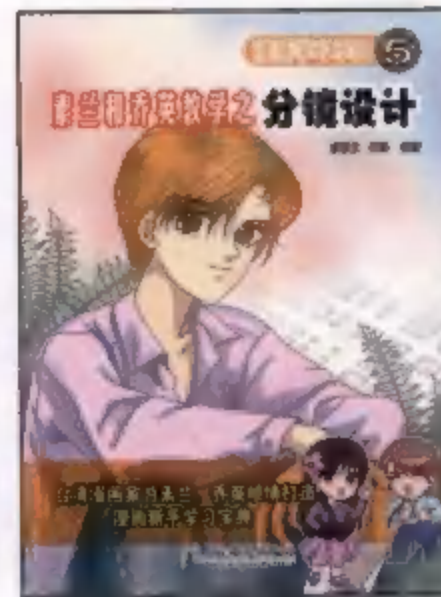
人民邮电出版社

北京

狂龍國際出版

策划 陈昇 郭发明

▲从最简单的开始学！
感受名家指点，成就漫画达人！

分类建议：动漫/动漫技法

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-21146-0

9 787115 211460 >

ISBN 978-7-115-21146-0

定价：18.00 元